

ANDA, JALEO, microteatro en los refugios

Anda Jaleo

Microteatro en los refugios

Un espectáculo mordaz, inteligente y sutil. Una comedia ácida que te hará vivir en primera persona cómo era la vida en Alicante durante la guerra civil, en escenarios reales. *Anda Jaleo* es un recorrido por la historia de la mano de sus perdedores, es la experiencia explosiva de un bombardeo en un refugio antiaéreo. Una aventura emocional.

Dirigido por Josi Alvarado/ Textos: Josi Alvarado

TEATRALIZACIÓN EN ESCENARIOS HISTÓRICOS, UN MODELO EN AUGE

La museografía moderna incluye como uno de sus modelos más efectivos el de la teatralización de escenarios reales. El modelo teatralizado surge “en contextos patrimoniales de tradición anglosajona y se caracteriza fundamentalmente por el hecho de que la interpretación del patrimonio se basa en la existencia de actores que, de forma teatral, desarrollan guiones más o menos rigurosos y dirigidos a un público muy variado” (Coma: 2011).

Este modelo goza de múltiples ventajas y presenta unos cuantos peligros que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestra propuesta de teatralización en los refugios antiaéreos de Alicante.

Empecemos por los peligros y sus remedios: en primer lugar, la interpretación necesariamente subjetiva del evento histórico por parte del dramaturgo puede dar lugar a sesgos de contenido, enfoque, priorización de temas, etc. Este posible desliz, aunque en ocasiones inevitable y atribuible a la libertad creativa del escritor, debe corregirse, o al menos atenuarse con **riguroso trabajo de investigación** (documental y de primera mano) de los hechos acaecidos. Una vez realizada la labor previa de investigación histórica, el dramaturgo adopta un enfoque y se mantiene honesto y fiel al espíritu de la época que pretende retratar.

El trabajo previo de documentación por parte del autor de la dramatización puede evitar imprecisiones históricas y anacronismos tanto en el texto de la obra como en la caracterización de los personajes, en su forma de hablar, de moverse y de actuar. La fidelidad al contexto histórico es esencial. El dramaturgo, el director y los actores deben estar en contacto directo con los profesionales que han ideado la museografía del sitio histórico: arqueólogos, historiadores, técnicos, maquetistas, diseñadores gráficos, etc.

Otro posible peligro, al intentar bascular entre lo ficcional y lo riguroso, entre lo entretenido y

lo académico, es la posible infantilización del hecho histórico que se quiere mostrar. Este peligro se puede y se debe conjurar: el texto teatral debe despertar la curiosidad y la empatía del espectador. Debe ofrecerle, empero, **más preguntas que respuestas**, requerir de su participación como actor activo en la construcción del discurso histórico. El texto teatral, en suma puede y debe sugerir, simbolizar, inspirar, revolver y despertar al espectador, poner en marcha su imaginación.

Y así llegamos al último de los inconvenientes, que se encuentra en el extremo opuesto a la disneyficación del relato: el hecho de que éste resulte tan académico, tan rigurosamente detallado que no *enganche* al espectador ni mantenga su atención. Para evitar que el espectáculo se convierta en una típica clase de historia envuelta en ropajes de otras épocas, el dramaturgo y los actores deberán explotar todos los recursos del lenguaje teatral: conflictos, crisis, personajes complejos que se enfrentan a dilemas, situaciones que suponen retos, **humor** etc.

Sin embargo, son muchas **más las ventajas** que los inconvenientes del modelo dramatizado. Entre ellos están:

- Un mayor grado de implicación del público, a través de los relatos que se desarrollan en tiempo real ante ellos y que traen el pasado a la época actual.
- Posibilidad de **implicar a los espectadores** como actores accidentales, en la dramatización.
- Flexibilidad del relato: posibilidad de **adaptar el espectáculo** a distintos colectivos: escolares, adultos, docentes, etc.
- Posibilidad de **focalizar** el tema de la dramatización en distintos aspectos del evento histórico.
- Posibilidad de conjugar el modelo dramatizado con **otros modelos** museográficos como el de la didáctica del objeto, el modelo lúdico (juegos de pistas, de estrategias, de rol), sistemas inalámbricos y de realidad aumentada, etc.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

-COMA, L.; SANTACANA, J. *Ciudad Educadora y Patrimonio. Cookbook of Heritage*. Gijón: Ed. Trea, 2010.

-COMA, L. *Actividades Educativas y Didáctica del Patrimonio en las Ciudades Españolas*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2011.

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/52205/01.LCQ_TESIS.pdf;jsessionid=1A03122C8FF2E98CDDDB98C257F8BCDAB.tdx1?sequence=1

<http://www.alicanteturismo.com/guerra-civil-visitas-guiadas-refugio-antiaereo-doctor-balmis-alicante-2015/>

-Alicante.es: <http://www.alicante.es/es/noticias/puesto-marcha-centro-interpretacion-refugios-antiaereos>

TEATRALIZACIÓN EN EL REFUGIO DE SÉNECA

CUATRO ESCENAS, DOS ITINERARIOS

El espectáculo que ofrece Teatre la Clandestina, **Anda Jaleo**, se ubicará en dos escenarios: el Centro de Interpretación de Refugios Antiaéreos, en la confluencia de las calles Italia y Portugal, y el refugio de Séneca, a escasos 100 metros de la primera ubicación.

Las cuatro escenas que representaremos, pertenecientes a la obra *Fulanas*, seleccionada en diversos certámenes y festivales a nivel nacional, están ambientadas en el Alicante de 1938, cuando la guerra civil estaba a punto de acabar y la represión, a punto de comenzar. En estas microescenas se rememoran episodios y sentimientos comunes en aquellos años: el miedo ante los bombardeos, la confusión, la arbitrariedad de una contienda que dividió a las familias, las cicatrices y los silencios que deja la guerra, el sufrimiento de las mujeres, las grandes olvidadas del conflicto...

Nuestra obra en miniatura traslada a los espectadores a un momento histórico, sin embargo, no exento de vida, de amor, de humor y de ternura. Los burdeles seguían funcionando, las mujeres seguían comprando sardinas y el pueblo seguía soñando con un futuro mejor. **Anda Jaleo** es, ante todo, una comedia, una comedia tierna, ácida y mordaz que no deja indiferente.

Los espectadores (hasta 50) podrán asistir a las dos primeras escenas del espectáculo en el centro de interpretación desde donde, acompañados por los actores, accederán al refugio de Séneca, ubicación en la cual se representará la tercera escena. Durante el trayecto, los actores se encargarán, siempre manteniendo su personaje, de explicar a los espectadores las características básicas del refugio que van a visitar y les darán algunas nociones básicas de la

coyuntura histórica en que se utilizó esta construcción ahora recuperada para todos los alicantinos. **(Ver página 7).**

Puesto que las características del refugio no recomiendan que entren más de 20-25 personas, ni una estancia superior a 20 minutos, el espectáculo se ha ceñido a estos condicionantes espaciales y temporales, detallados en la siguiente escaleta:

ITINERARIO 1 30 MINUTOS	ITINERARIO 2 25 MINUTOS
<p>PRIMERA ESCENA: HUMO DE PURO BARATO UBICACIÓN: CENTRO DE INTERPRETACIÓN AFORO: MAX. 50 PERSONAS DURACIÓN: 9 MIN</p> <p>SEGUNDA ESCENA: COSA DE HOMBRES UBICACIÓN: CENTRO DE INTERPRETACIÓN AFORO: MAX. 50 PERSONAS DURACIÓN: 9 MIN.</p>	<p>PRIMERA ESCENA: HUMO DE PURO BARATO UBICACIÓN: CENTRO DE INTERPRETACIÓN AFORO: MAX. 50 PERSONAS DURACIÓN: 9 MIN</p> <p>SEGUNDA ESCENA: COSA DE HOMBRES UBICACIÓN: CENTRO DE INTERPRETACIÓN AFORO: MAX. 50 PERSONAS DURACIÓN: 9 MIN</p>
<p>LOS ESPECTADORES DEL ITINERARIO 1 SE QUEDAN EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN (20-25 PERSONAS)</p>	<p>LOS ESPECTADORES DEL ITINERARIO 2 VAN ACOMPAÑADOS DE UN ACTOR HACIA EL REFUGIO DE SÉNECA (20-25 PERSONAS).</p>
<p>TERCERA ESCENA: CAMINO AL PUERTO UBICACIÓN: CENTRO DE INTERPRETACIÓN AFORO: MAX. 50 PERSONAS DURACIÓN: 5 MINUTOS</p> <p>RECORRIDO GUIONIZADO hacia el refugio (2 minutos)</p> <p>CUARTA ESCENA: RAPADAS UBICACIÓN: REFUGIO DE SÉNECA AFORO MÁXIMO: 20-25 PERSONAS DURACIÓN: 5 MINUTOS</p>	<p>RECORRIDO GUIONIZADO hacia el refugio (2 minutos)</p> <p>TERCERA ESCENA: RAPADAS UBICACIÓN: REFUGIO DE SÉNECA AFORO MÁXIMO: 20-25 PERSONAS DURACIÓN: 5 MINUTOS</p>

SINOPSIS DE LAS MICROESCENAS

Anda, Jaleo desgrana diversos episodios del final de la guerra civil en Alicante desde la perspectiva de las mujeres: hijas, madres, activistas, prostitutas. Transcurre en la rebotica del conflicto, allí donde se susurraban las verdades y las fealdades; transcurre en la cocina, en el burdel, en el autobús, en el mercado. Se trata de un conjunto de microescenas cómicas de menos de 10 minutos cada una que convierte el teatro en una experiencia directa e interactiva.

LA PRIMERA ESCENA, **COSA DE HOMBRES**, es una partida de ajedrez entre dos hombres que ya están muertos: un soldado republicano y un sargento nacional que se ha equivocado de trinchera. Para colmo de males, el republicano, además, está enamorado. Muy muerto y muy enamorado. De Ramona, una prostituta de pechos generosos y tendencias socráticas.

LA SEGUNDA ESCENA, **HUMO DE PURO BARATO**, cuenta un retazo en la vida de dos prostitutas, Ramona y María, que sobreviven a la Guerra Civil y a los hombres, a quienes la guerra ha transformado en otra cosa.

LA TERCERA ESCENA, **CAMINO AL PUERTO**, es el monólogo interior de una mujer anciana que huye con su hija a la bocana del puerto de Alicante, donde miles de republicanos esperan ser rescatados por un carguero inglés, el Stanbrook. La anciana sabe que, como tantos otros, jamás llegará a pisar el exilio.

LA CUARTA ESCENA, **RAPADAS**, da voz a las miles de mujeres alicantinas que fueron represaliadas durante el conflicto por ser militantes, por ser hijas o mujeres de significados combatientes o, simplemente por hablar una lengua que no fuese la oficial del régimen. A las mujeres las rapaban, les daban de beber aceite de ricino para aflojarles los esfínteres y las paseaban semidesnudas hasta la plaza mayor. Resulta difícil que una escena que plantea esta realidad tenga tintes cómicos, pero en esta escena el humor es el protagonista.

TEXTO PARA EL RECORRIDO GUIONIZADO

ENTRE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y EL REFUGIO DE SÉNECA

“El refugio que van a ver ahora es uno de los más de 90 que había en la ciudad de Alicante. Unos eran públicos, otros privados, de empresas o de particulares. Esta cifra nos da una idea de lo intensos y frecuentes que fueron los bombardeos aquí durante la Guerra Civil. Supongo que ustedes saben que nuestra ciudad fue la última en caer, y que sufrió uno de los bombardeos sobre civiles más cruentos de la guerra, en que murieron más personas que en el de Guernica. Ese bombardeo tuvo lugar el 25 de mayo de 1938 en el Mercado Central un día en que las alarmas no sonaron. Hubo más de 300 víctimas, en su mayoría, niños y mujeres que iban a comprar pescado y verduras.

También fue en Alicante donde se abrió uno de los primeros campos de concentración franquista, justo al lado de lo que hoy es el centro comercial Plaza Mar. Allí llevaron a los últimos alicantinos que quisieron huir en marzo del 39 desde el Puerto de Alicante y que no cupieron en el único barco, el Stanbrook, que llegó para salvarles de la represión.

Este refugio, construido a mediados del 37 y sufragado en parte por los vecinos de la zona, llegó a alojar a más de 1.000 personas. Había alicantinos que pasaban todas las noches en el refugio, por miedo a ser sorprendidos por un bombardeo mientras dormían. En las paredes podréis ver rótulos que aconsejan discreción a los refugiados, ante la existencia de posibles espías franquistas. En los techos hay graffitti hechos con el humo de las velas. El aire en el interior del refugio es húmedo y pesado, aunque hay respiraderos. El refugio consta de pequeñas estancias con apenas una banqueta donde sentarse.

En esta ubicación vamos a ver la última escena de nuestro espectáculo, que lleva por título *Rapadas* y que dura apenas 5 minutos. **Teatre la Clandestina** se despide aquí de ustedes; esperamos volver a verlos en los teatros. Que disfruten del espectáculo. Siéntanse libres de reír, no tengan pudor de hacerlo, porque aunque el escenario y el ambiente es estremecedor,

nuestra representación es una comedia y como decía el poeta, *la risa es la espada más victoriosa*”.

Adelante. Bienvenidos a 1938.

NECESIDADES MATERIALES

Además del atrezzo y un sencillo montaje de luces, elementos de los cuales se encarga La Clandestina, necesitaremos:

Para el Centro de Interpretación

- 5-6 bancos de madera con cabida para cinco espectadores cada uno.
- Acceso al sistema de audio de la sala.

Para el refugio

- 15 sillas de madera, tipo tijera.
- Acceso al sistema de audio de la sala y a ambas entradas.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: VERANO DE 2018

En el mes de julio de 2018 el proyecto llegó a su madurez. Después de cinco meses de representaciones y diversos reajustes decidí intentar el más difícil todavía: que las microescenas si hicieran en dos refugios de la ciudad simultáneamente: el de Balmis y el de Séneca, separados por un paseo teatralizado de apenas 10 minutos. Así pues, borramos de nuestro esquema inicial el escenario situado en el viejo almacén de la Casa de Máquinas (Centro de Interpretación de la calle Italia) y nos lanzamos a hacer teatro en un hueco de apenas 10 metros cuadrados en el refugio de la plaza doctor Balmis. Fue todo un desafío que resultó un acierto: las características de la estancia lo convierten en una ubicación mágica. Además, incluimos música en directo y una proyección sobre la bóveda del refugio. En esa proyección y en diversos textos añadidos a la versión inicial me atreví a sugerir el paralelismo que pesaba en aquel verano en todas las mentes: la historia se repite. El verano de 2018 fue el verano de las

oleadas de inmigración, de la solidaridad y de la insolidaridad europea, del Aquarius, aquel barco que nadie quería en sus costas. ¿No es lo mismo que pasó a los exiliados españoles en el 39? El arte está para dejarse permear por la realidad, si no, es solo onanismo. Así pues, en el verano de 2018 ANDA JALEO se dejó influir por la realidad y puso a los espectadores ante sus propias contradicciones: sí, la historia se repite.