30 años después, Pablo Neruda renace en Madrid

Guión de Julio Gálvez y Rolando Mix

Producido por Iberamerik Concert

Año de producción: 2003

30 años después, Pablo Neruda renace en Madrid / guión de Julio Gálvez y Rolando Mix

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004

Coordinación y corrección: María Martín

Asesoramiento académico: José Carlos Rovira

Diseño: Elena Sáez

Digitalización de diapositivas: Mamen López y Pedro Sanchiz.

Conversión de formato, imágenes, sonido y posproducción: Enrique Tortosa

Entrevistas, edición y realización: María Martín

Pablo Neruda renace en España. Promocional [Vídeo]

Biblioteca de autor de Pablo Neruda

Presentación

Antes de irse el 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda advertía en *Confieso que he vivido*:

No crean que voy a morirme;
me pasa todo lo contrario,
sucede que voy a vivirme...

Como dice Julio Gálvez, uno de los autores del guión de este recital-espectáculo, el renacer en Madrid del poeta chileno es más un sobrevivir, porque Pablo Neruda sigue vivo, en la memoria y en su quehacer literario. Sobre todo ahora, a las puertas de la celebración del centenario de su nacimiento, que tendrá lugar en julio de 2004. Coinciden en esta supervivencia del personaje todos los participantes en este recital, que se ha convertido, además, en el homenaje que el mundo de las artes le rinde al poeta universal.

La propuesta escénica que presentamos parte de una idea original del agregado Cultural de la Embajada de Chile en España, José Cayuela. Combina los versos de Neruda con un acompañamiento musical y recrea la vida del poeta: sus inicios en el sur lluvioso y melancólico de Chile, su residencia en España, el contacto con la generación del 27, su relación con la poesía y la política, sus amores, viajes, colecciones; su apoyo a la causa de la Unidad Popular de Salvador Allende..., pero, en esencia, el espectáculo pretende ahondar en el vuelco que dio la vida, el compromiso y la poesía de Pablo Neruda durante su experiencia en la Guerra Civil española. El clímax se consigue mediante una intensa interpretación dramática y musical y una escenografía que incluye como telón de fondo el colorista mural de la pintora chilena Ximena Ahumada, una obra al más puro estilo de las brigadas muralistas que proliferaron en Chile en los 60. Un sutil juego de luces y narraciones combina con la proyección de diapositivas y un repertorio de canciones que hicieron famosas cantautores como Víctor Jara, Violeta Parra y Pablo Milanés, entre otros, interpretadas ahora por el chileno Lucho Roa.

El recital cuenta con la dirección musical y el acompañamiento a la guitarra de Eulogio Dávalos. La narración corre a cargo de Rafael Taibo y Juan Carlos Montagna, que le pone voz al Nobel chileno. La presentación del espectáculo es del poeta salmantino Marcos Ana, que consiguió salir de prisión tras 26 años de cárcel gracias a una campaña de apoyo internacional en la que Pablo Neruda desempeñó un papel muy activo. La voz femenina del espectáculo es de la soprano argentina Andrea Hernández, que canta canciones populares españolas y latinoamericanas acompañada al piano por la chilena Gloria Dávalos y al bandoneón por el también argentino Pablo Logiovine.

El elenco multidisciplinar de artistas de diferentes nacionalidades le otorga a esta propuesta escénica un talante todavía más universal, capaz de ponerse a la altura de la trascendencia de tiempos y fronteras que logró su homenajeado, Pablo Neruda.

Esta obra se estrenó en Madrid con el nombre de *Pablo Neruda vuelve a la Casa de las Flores* el 15 de junio de 2001 y se ha representado con posterioridad en distintos puntos de la geografía española, como Madrid, Alicante y Sevilla. La edición multimedia que presentamos es fruto de la representación que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2003, cuando se conmemoraban los 30 años de la muerte del poeta, en la Casa de América de Madrid (España). El elenco de actores y artistas, aunque básicamente ha sido el mismo, ha contado en algunos de los espectáculos con la participación del actor Julio Jung, la cantante María de la Luz Martínez y el bandoneonista Enrique Tellería.

Índice

Inicio

Segundo fragmento

Tercer fragmento

Cuarto fragmento

30 años después

Pablo Neruda renace en Madrid

Presentación del recital por Marcos Ana (poeta)

Inicio del recital

(Oscuro, el escenario vacío. Una diapositiva refleja el rostro de Neruda. Dos o tres segundos después comienza la voz en off de Neruda recitando *"Explico algunas cosas"*. La misma diapositiva se mantiene hasta que acaba la voz del poeta)

ACTOR 1 (Pablo).-

Preguntaréis: ¿Y dónde están las lilas?

Y la metafísica cubierta de amapolas?

Y la lluvia que a menudo golpeaba

sus palabras llenándolas

de agujeros y pájaros?

Os voy a contar lo que me pasa.

Yo vivía en un barrio

de Madrid, con campanas,

con relojes, con árboles.

Desde allí se veía

el rostro seco de Castilla

como un océano de cuero.

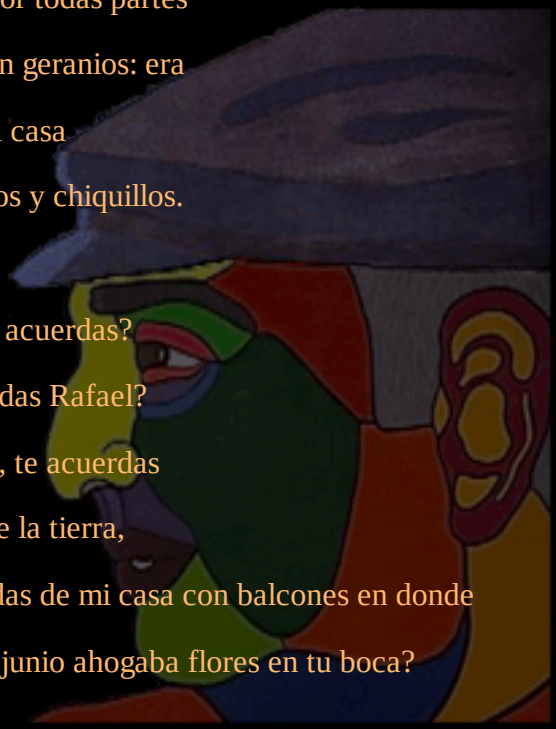
Mi casa era llamada la casa de las flores,

porque por todas partes

estallaban geranios: era

una bella casa

con perros y chiquillos.



Raúl; Te acuerdas?

Te acuerdas Rafael?

Federico, te acuerdas

debajo de la tierra,

te acuerdas de mi casa con balcones en donde

la luz de junio ahogaba flores en tu boca?

Hermano, hermano!

Todo

eran grandes voces,

sal de mercaderías,

aglomeraciones de pan palpitante,

mercados de mi barrio de Argüelles

con su estatua

como un tintero pálido entre las merluzas;

el aceite llegaba hasta las cucharas,

un profundo latido

de pies y manos llenaba las calles,

metros, litros, esencia

aguda de la vida,

pescados hacinados,

contextura de techos con sol frío en el cual

la flecha se fatiga,

delirante marfil fino de las patatas,

tomates repetidos hasta el mar.

(Los músicos han entrado en el escenario mientras se escuchaba la voz de Neruda. Se cambia la diapositiva por alguna de grupo. Hay una de Neruda y varios poetas españoles caminando porlas calles de Madrid)

Música: "*Danza española Nº 5*" (E. Granados) Eulogio Dávalos (Guitarra).

Mientras se interpreta la primera pieza musical y un foco ilumina al interprete, casi al finalizar la obra de E. Granados, entran sigilosamente los dos actores.

(El Actor 1 siempre debe ser la voz de Neruda)

ACTOR 2 (narrador).- El caluroso mes de julio de 1927 abre las puertas de Madrid por vez primera al joven vate Pablo Neruda de 23 años. Camino a Rangún permanece tres días en la capital de España. Había desembarcado en la Lisboa alegre de aquellos años, con pescadores en las calles y sin Salazar en el trono.

ACTOR 1 (Pablo).- "Y luego Madrid con sus cafés llenos de gente, el bonachón Primo de Rivera dando las primeras lecciones de dictadura a un país que iba a recibir después la lección completa. Mis poemas iniciales de *"Residencia en la Tierra"* que los españoles tardarían en comprender; sólo llegarían a comprenderlos años más tarde, cuando surgió la generación de Alberti, Lorca, Aleixandre, Diego. Y España fue para mí también el interminable tren y el vagón de tercera más duro del mundo que nos dejó en París".

ACTOR 2 (narrador).- Era la época en que los poetas de la Generación del 27 organizaban los festejos para conmemorar el tricentenario Gongoriano; cuando Manolo Altolaguirre con Emilio Prados se atareaban en Málaga por publicar la revista Litoral, y un zagal próximo a cumplir 17 años llamado Miguel Hernández pastoreaba versos por Orihuela.

(Diapositivas de Neruda en Oriente)

ACTOR 1 (Pablo).- Por el cargo de cónsul en Rangún percibía Neruda un sueldo que apenas le alcanzaba para mal comer. A un amigo argentino le escribe declarando sus deseos:

"... quisiera ir a vivir a España. Mi existencia aquí es inhumana, imposible".

ACTOR 2 (narrador).- Tendrá que esperar.
Ejerciendo de Cónsul en Ceilán recibe la primera carta de Rafael Alberti, a quien pide ayuda para editar en España su "Residencia en la Tierra".

ACTOR 1 (Pablo)- Rafael, antes de llegar a España me salió al camino tu poesía, rosa literal, racimo biselado, y hasta ahora ella ha sido para mí, no un recuerdo sino una luz olorosa, emanación de un mundo.

Recordarás lo que yo traía: sueños despedazados

por implacables ácidos, permanencias

en aguas desterradas, en silencios

de donde las raíces amargas emergían

como palos quemados en el bosque.

Cómo puedo olvidar, Rafael, aquel tiempo?

ACTOR 2 (narrador).- Luego de cinco años de una inmensa soledad en Oriente, Neruda vuelve a Chile. En diciembre de 1930, en Batavia, se había casado con María Antonieta Haggeenard, rompiendo su soledad.

En el frío Agosto de 1933 es designado Cónsul en Buenos Aires.

Música: *"Mi Buenos Aires querido"* (C. Gardel y A. Lepera) Gloria Dávalos (Piano) y Pablo Logiovine (Bandoneón).

(Diapositivas de Lorca y Neruda en Buenos Aires)

El tango se desarrolla a lo largo del texto siguiente

ACTOR 1 (Pablo).- Casi al mismo tiempo llegó a esa ciudad Federico García Lorca, para dirigir y estrenar su tragedia teatral "Bodas de sangre". Aún no nos conocíamos, pero nos conocimos en Buenos Aires y muchas veces fuimos festejados juntos por escritores y amigos.

El Pen Club nos ofreció un banquete y Federico y yo decidimos dar una sorpresa, dar un discurso al alimón. Federico, que estaba siempre lleno de invenciones y ocurrencias, me explicó en qué consistía:

…alejándose fin del tango

ACTOR 2 (Federico).- Dos toreros pueden torear al mismo tiempo el mismo toro y con un único capote. Esta es una de las pruebas más peligrosas del arte taurino. Por eso se ve muy pocas veces. No más de dos o tres veces en un siglo y sólo pueden hacerlo dos toreros que sean hermanos o que, por lo menos, tengan sangre común. Esto es lo que se llama torear "al alimón". Y esto es lo que haremos en el discurso.

Música: *"Las morillas de Jaen"*, (F. García Lorca), Andrea Hernández (Canto), Gloria Dávalos (Piano).

ACTOR 2 (narrador).- En mayo de 1934 Neruda se instala en Barcelona. Es la primera ciudad española donde ejercerá un cargo diplomático.

Música: "*Els Cants dels Ocells*", (Pau Casals). Gloria Dávalos (Piano), Pablo Logiovine (Bandoneón), Andrea Hernández (Voz melódica), Eulogio Dávalos (Guitarra).

Al mes siguiente, el poeta viaja por unos pocos días a Madrid.

(Diapositivas de Lorca)

ACTOR 1 (Pablo).- "Bajé del tren para pisar Madrid por vez primera. Y entre la multitud que rodeaba y llenaba la estación, multitud increíblemente remota y desconocida, sólo un rostro era para mí, sólo una cara pálida y morena, sólo una máscara de España venía para encontrarme. Le divisé de pronto, entre el humo, entre toda la soledad que llegaba hacia mí, divisé un hombre en los andenes ya casi desiertos, un hombre que levantando unas flores me esperaba, él solo, en la estación de invierno. Pero ese hombre era España y se llamaba Federico".

Música: "*Capricho andaluz*", (Paco Sanz). Eulogio Dávalos (Guitarra).

Continua la música y sigue narrando

(Diapositivas de Alberti y Neruda)

ACTOR 2 (narrador).- En ese mes de junio conoce por fin a Rafael Alberti. Su amistad sólo terminó con la muerte. El poeta gaditano fue quien le presentó a la pintora argentina Delia del Carril, La Hormiguita, quien sería su compañera por más de veinte años. También fue Rafael quien encontró para el poeta un cómodo piso en el barrio de Argüelles, cerca de la naciente Ciudad Universitaria; era la Casa de las Flores, la casa hogar de puertas abiertas. Rafael, a quien Pablo sólo conocía por sus cartas, dejó de ser letras en un papel...

ACTOR 1 (Pablo).-

... su voz allí, marinero, esperaba

para darme la bienvenida y la fragancia

del alhelí, la miel de los frutos marinos

y tu poesía estaba en la mesa, desnuda.

Los pinares del Sur, las razas de la uva

dieron a tu diamante cortado sus resinas

y al tocar tan hermosa realidad,

mucha sombra

de la que traje al mundo,

se deshizo.

Arquitectura hecha en la luz, como los pétalos,

a través de tus versos de embriagador aroma,

yo ví el agua de antaño,

la nieve hereditaria,

y a ti más que a ninguno debo España.

Con tus dedos toqué panal y páramo,

conocí las orillas gastadas por el pueblo

como por un océano, y las gradas

en que la poesía fue estrellando toda su vestidura de zafiros.

Fin de la guitarra

Música: "*Castilla*" (Rafael Alberti y Juan Orrego Salas).
Andrea Hernández (Canto), Gloria Dávalos (piano).

« Volver **Siguiente »**

Segundo fragmento del recital

ACTOR 2 (narrador).- Esta casa del barrio de Argüelles tiene flores de pétalos magnéticos, corola de elección y selección.

Fue el hogar de las letras hispanoamericanas. La generosidad del anfitrión no admite llaves en las habitaciones abiertas, donde se van acumulando bellos objetos adquiridos en rastros y mercadillos. Había en su departamento, una inmensa sala de muros pintados de gris, cubierta con una gran estera. En las paredes algunos cuadros, algunos tapices de la India; en los anaqueles, libros, antiguas ediciones poéticas que Pablo encontró en librerías del viejo Madrid, husmeando como un hurón; libros y también esas mil cosas curiosas y populares, que llenan la vida del poeta: tarjetas postales de 1907, buques en botellas, vidrios de colores, relojes de bola, objetos de paja, flores de papel y decenas de visitas diariamente. No hay soledad posible donde en la mesa hay vasos y botellas.

(Diapositivas de Neruda en Madrid)

ACTOR 1 (Pablo).- A los pocos días yo era uno más entre los poetas españoles. Con Federico y Alberti; con el escultor Alberto, panadero de Toledo; con Altolaguirre y Bergamín; con el gran poeta Luis Cernuda; con Vicente Aleixandre, poeta de dimensiones ilimitadas; con el arquitecto Luis Lacasa. Con todos ellos, en un solo grupo o en varios nos veíamos diariamente en casas o cafés.

De la Castellana a la cervecería de Correos viajábamos hasta mi casa, la Casa de las Flores en el barrio de Argüelles. Desde el segundo piso de uno de los grandes autobuses que mi compatriota, el gran Cotapos, llamaba "bombardones", descendíamos en grupos bulliciosos a comer, beber y cantar.

ACTOR 2 (narrador).- En las tertulias de la Casa de las Flores, el músico chileno Acario Cotapos con Federico amenizaban con parodias e imitaciones de Hindemburg, Hitler, Göering, Mussolini, las breves horas de la noche a la madrugada. Otras veces Lorca cantaba o simplemente hablaba, pero eso era bastante para que todo el mundo estuviera pendiente de sus labios.

ACTOR 1 (Pablo).- "Aquí llegó también Miguel Hernández... de alpargatas y pantalón campesino de pana desde sus tierras de Orihuela, en dónde había sido pastor de cabras... Miguel era tan campesino que llevaba un áurea de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa. Mi poesía americana, con otros horizontes y llanuras, lo impresionó y lo fue cambiando."

Música: *"Canción última"*, (Miguel Hernández). Lucho Roa (Canto y Guitarra).

ACTOR 2 (narrador).- Una mañana Rafael Alberti y María Teresa León viajaron a la isla de Ibiza por lo que sería una breve temporada. Una tarde Miguel Hernández se fue por unos días a Orihuela para visitar a Josefina Manresa, su novia de siempre. Una noche García Lorca marchó a Granada para pasar en casa de sus padres el día de San Federico -su onomástica-.

Música: "*Siempre*" –Introducción- (E. Dávalos), Eulogio Dávalos (Guitarra).

Pausa. Escuchar guitarra

(El actor 2 se oculta para retomar la voz de Federico)

ACTOR 1 (Pablo).- ¡Qué tienes Federico! ¿Estás inquieto?

ACTOR 2 (Federico).- Pablo, ¡Tengo miedo!

ACTOR 1 (Pablo).- ¿Qué te pasa?

ACTOR 2 (Federico).- (Triste) Estaba viendo...

ACTOR 1 (Pablo).- (Jovial) ¿Pasar un ejército de arcángeles?

ACTOR 2 (Federico).- (Serio) Un ejército, si... pero no de arcángeles.

Fin de la introducción musical

ACTOR 1 (Pablo).- Déjate de visiones tristes. ¡Si tú eres un relámpago de risa!

ACTOR 2 (Federico).- ... y de presentimientos.

ACTOR 1 (Pablo).- ¡Qué supersticiosos sois los andaluces!

ACTOR 2 (Federico).- Supersticiosos no, videntes. Miramos las cosas desde el otro lado del espejo.

(Repentinamente angustiado) ¡Pablo ¿qué crees que va a pasar? ... ¿Debo irme o quedarme?

ACTOR 1 (Pablo).- (Sonriente) Quedarte, por supuesto, y acompañarme esta noche al Circo Price.

ACTOR 2 (Federico).- (Sorprendido) ¿Adónde?

ACTOR 1 (Pablo).- Al Circo Price. Tengo dos entradas para ver lucha libre. Actuarán los famosos luchadores "El carnicero de Alabama" contra "El estrangulador Abisinio".

ACTOR 2 (Federico).- (Riendo) ¡Iremos a ver al estrangulador! A pesar de que pensaba viajar esta noche a Granada.

ACTOR 1 (Pablo).- Estupendo. Te espero a las diez en punto.

(El tema en guitarra o piano recopilado por Lorca se escucha un momento.)

Música: "*El Quinto Regimiento*" (F. García Lorca). Lucho Roa (Canto y Guitarra).

ACTOR 1 (Pablo).- ¿Por qué faltaste a la cita Federico? Nunca más volví a verte.

Pausa momentánea

Música: *"Siempre"* -sonido lejano-, (E. Dávalos), Eulogio Dávalos (Guitarra).

ACTOR 2 (Federico).- Mi cita era en Granada, Pablo, con otros estranguladores.

(Inmediatamente se escucha la voz en off de Neruda con la continuación del poema explica algunas cosas. Una diapositiva se proyecta y queda hasta el final del poema. Los actores y los músicos en el escenario quietos)

ACTOR 1 (Pablo).-

Y una mañana todo estaba ardiendo,

y una mañana las hogueras

salían de la tierra

devorando seres,

y desde entonces fuego,

pólvora desde entonces,

y desde entonces sangre.

Música: Imitando a Aviones, Tanques, Balas, Golpes, Lamentos, Gritos, Llantos… Bandoneón, Piano, Guitarras, Voces, Charangos.

Bandidos con aviones y con moros,

bandidos con sortijas y duquesas,

bandidos con frailes negros bendiciendo

venían por el cielo a matar niños,

y por las calles la sangre de los niños

corría simplemente, como sangre de niños.

Chacales que el chacal rechazaría,

piedras que el cardo seco mordería escupiendo,

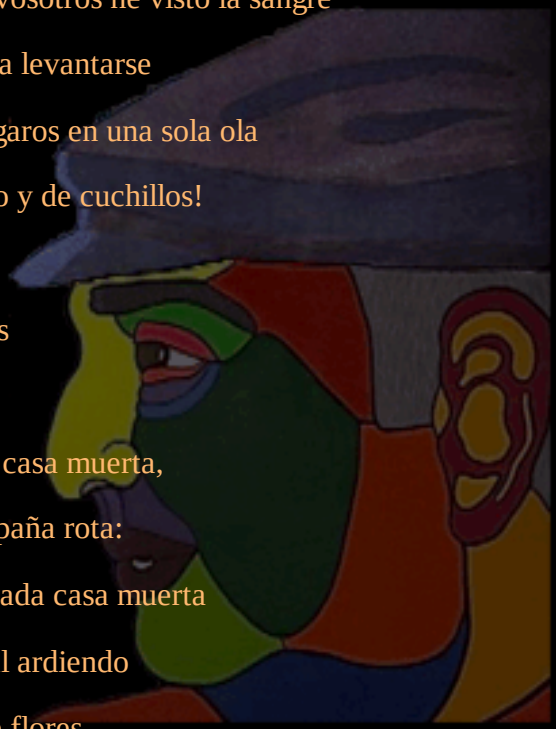
víboras que las víboras odiaran!

Frente a vosotros he visto la sangre

de España levantarse

para ahogaros en una sola ola

de orgullo y de cuchillos!



Generales

traidores;

mirad mi casa muerta,

mirad España rota:

pero de cada casa muerta

sale metal ardiendo

en vez de flores,

pero de cada hueco de España

sale España,

pero de cada niño muerto

sale un fusil con ojos,

pero de cada crimen nacen balas

que os hallarán un día el sitio

del corazón.

(Fin de improvisación musical. Retoma Actor 1 sólo)

Preguntaréis por qué su poesía

no nos habla del sueño, de las hojas,

de los grandes volcanes de su país natal?

Venid a ver la sangre por las calles,

venid a ver

la sangre por las calles,

venid a ver la sangre

por las calles!

Música: *"Danza ritual del Fuego"*, (Manuel de Falla). Gloria Dávalos (Piano).

ACTOR 1 (Pablo).- (Intimista) Mi hermano Federico, muerto...

(Breve pausa, continua en tono más alto y acompañado con una música de fondo. Diapositivas de Lorca)

Música: *"Anda Jaleo"* (F. García-Lorca). Andrea Hernández (Canto), Gloria Dávalos (Piano).

Luego de terminada la pieza musical, continúa sólo el piano -lejanamente – con la misma melodía.

ACTOR 2.-

Si pudiera llenar de hollín las alcaldías

y, sollozando, derribar relojes,

sería para ver cuándo a tu casa

llega el verano con los labios rotos,

llegan muchas personas de traje agonizante,

llegan regiones de triste esplendor,

llegan arados muertos y amapolas,

llegan enterradores y jinetes,

llegan enmascarados arrastrando doncellas

atravesadas por grandes cuchillos,

llegan raíces, venas, hospitales,

manantiales, hormigas,

llegan la noche con la cama en donde

muere entre las arañas un húsar solitario,

llega una rosa de odio y alfileres,

llego yo con Oliverio, Norah,

Vicente Aleixandre, Delia,

Maruca, Malva Marina, María Luisa y Larco,

la Rubia, Rafael, Ugarte,

Cotapos, Rafael Alberti,

Carlos, Bebe, Manolo Altolaguirre.

Molinari,

Rosales, Concha Méndez,

y otros que se me olvidan.

(La música de acompañamiento se corta bruscamente. el Actor 2 habla desde la penumbra con tono de narrador)

ACTOR 2 (narrador).- Rafael Alberti volvió de Ibiza. Con su esposa María Teresa León retomaron su papel al frente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y fundaron "El Mono Azul", la revista literaria que se leía en el frente de batalla.

(Un foco ilumina solo al Actor 1)

ACTOR 1 (Pablo).- Rafael, Federico ha sido asesinado.

Música: *"Preludio"*, (F. Monpou). Gloria Dávalos (Piano). Expone tema luego continúa con el relato.

(Otro foco ilumina al actor 2 y comienza un dialogo. Diapositivas de la Guerra Civil)

ACTOR 2 (Rafael).- Si. Ha sido asesinado y es hora de que todos tomemos nuestras armas. Las nuestras son el papel y la pluma, Pablo. Tú también deberías tomarlas para defender la libertad del pueblo.

ACTOR 1 (Pablo).- Pero, cómo? Tú sabes que yo soy un diplomático que representa a un país extranjero. ¿Cómo, Rafael?

ACTOR 2 (Rafael).- Podrías comenzar por escribir algo para "El Mono Azul".

(Tras una breve pausa, un foco ilumina al Actor 2, quien toma el papel de narrador y comienza a hablar al publico)

Un día de septiembre, cuando llegué a la oficina, me encontré con una hoja de papel escrita a máquina, con algunas correcciones a tinta, y empecé a leer, con una mezcla de asombro y emoción:

(Diapositivas de la Guerra Civil)

ACTOR 1 (Pablo).-

No han muerto! Están en medio de la pólvora,

de pie, como mechas ardiendo.

Sus sombras se han unido

en la pradera de color de cobre

como una cortina de viento blindado,

como una barrera de color de furia,

como el mismo invisible pecho del cielo...

ACTOR 2 (Narrador).- Era el "Canto a las madres de los milicianos muertos", el primer fruto de una transformación que venía produciéndose, que no llegó de golpe ni fue producto exclusivo de la guerra, sino de todo un proceso que culminaba con España en el Corazón.

ACTOR 1 (Pablo).- Es mi primer poema proletario, Rafael.

(Tras una breve pausa el Actor 1 comienza a recitar para el publico. Diapositivas de Alberti)

Tú sabes que no enseña sino el hermano.

Y en esa hora, no sólo aquello me enseñaste,

no sólo la apagada pompa de nuestra estirpe,

sino la rectitud de tu destino,

y cuando una vez más llegó la sangre a España

defendí el patrimonio del pueblo que era mío.

Música: *"Yo también canto, América"*, (Rafael Alberti, EulogioDávalos). Lucho Roa (Canto y Guitarra).

Recita II estrofa, el Actor 2

« Volver **Siguiente »**

Tercer fragmento del recital

ACTOR 1 (Pablo).- Ya en Francia, tras dejar mi cargo consular, recibí una carta de Rafael Alberti:

ACTOR 2 (Rafael).- Tú no puedes marcharte a Chile. No te vayas, te necesitamos entre nosotros.

(El Actor 2 retoma el papel de narrador)

Alberti le pide en esa carta que se integre a la organización del Segundo Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura. En el mes de julio de 1937, 200 escritores, representando a 28 países, salen desde París con destino a Valencia. Luego de unos días de intensas sesiones en Valencia, los escritores viajan a Madrid.

……

Música: Obra libre (a determinar). Pablo Logiovine, (Bandoneón).

ACTOR 1 (Pablo).- Mientras los visitantes recibían bienvenidas y alojamientos, yo quise ver de nuevo mi casa que había dejado intacta hacía cerca de un año. Mis libros y mis cosas, todo había quedado en ella. Era un departamento en el edificio llamado "Casa de las Flores", a la entrada de la ciudad universitaria. Hasta sus límites llegaban las fuerzas avanzadas de Franco. Tanto que el bloque de departamentos había cambiado varias veces de mano.

Miguel Hernández, vestido de miliciano y con su fusil, consiguió una vagoneta destinada a acarrear mis libros y los enseres de mi casa que más me interesaban.

Subimos y abrimos con cierta emoción la puerta del departamento. La metralla había derribado ventanas y trozos de pared. Los libros se habían derrumbado de las estanterías. Era imposible orientarse entre los escombros. De todas maneras, busqué algunas cosas atropelladamente.

Mientras las ollas, los platos se mostraban regados en desorden, pero sobrevivían, de mi frac consular, de mis máscaras de Polinesia, de mis cuchillos orientales, no quedaba ni rastro.

Termina bandoneón

La guerra es tan caprichosa Miguel.

ACTOR 2 (Miguel).- La guerra no está perdida, Pablo, y todas tus cosas tampoco: Mira, aquí encontré los originales de tus poemas.

ACTOR 1 (Pablo).- No quiero llevarme nada.

ACTOR 2 (Miguel).- Nada? Ni siquiera un libro?

(El Actor 1 comienza un monólogo en un tono intimista, como hablando con si mismo. El escenario se oscurece y sólo queda un foco sobre él)

ACTOR 1 (Pablo).- Ni siquiera un libro -le respondí-. Aquel desorden era una puerta final que se cerraba en mi vida. Regresamos con el furgón vacío.

Música: *"Vientos del pueblo"* (Miguel Hernández, Víctor Jara) Lucho Roa (Canto y guitarra), Gloria Dávalos (Piano), Eulogio Dávalos (Guitarra).

Después de la última fiesta… De alguna manera, con las máscaras que se fueron, con las máscaras que cayeron, con aquellos soldados que nunca invité, se había ido para mí España…

(El Actor 2 lee el texto explicativo de cara al público. El escenario está iluminado).

ACTOR 2 (narrador).- La última vez que vería a su querido Miguel Hernández, su último encuentro con el joven poeta de Orihuela, fue en la Casa de las Flores. Fue en la casa que el pastor de cabras llenó de olor a tierra, impregnó de alhelíes y de albahaca.

(El Actor 1, Pablo, comienza un dialogo con Miguel Hernández. El escenario se oscurece y solo un foco ilumina al Actor 2)

ACTOR 1 (Pablo).-

También el ruiseñor en tu boca traías.

Un ruiseñor cargado de naranjas, un hilo de incorruptible canto de fuerza deshojada.

(El Actor 1, Pablo, recita cara al publico)

Diapositivas de Madrid

Música: *"Jaleo español"*. (E. Dávalos). Guitarra, Eulogio Dávalos.

Acompaña al monólogo

ACTOR 1 (Pablo).-

Me gustaba Madrid y ya no puedo

verlo, no más, ya nunca más, amarga

es la desesperada certidumbre

como de haberse muerto uno también al tiempo

que morían los míos, como si se me hubiera

ido a la tumba la mitad del alma,

y allí yaciere entre llanuras secas,

prisiones y presidios,

aquel tiempo anterior cuando aún no tenía

sangre la flor, coágulos la luna.

Me gustaba Madrid por arrabales,

por calles que caían a Castilla

como pequeños ríos de ojos negros:

era el final de un día:

calles de cordeleros y toneles,

trenzas de esparto como cabelleras,

duelas arqueadas desde

donde

algún día

iba a volar el vino a un ronco reino,

calles de los carbones,

de las madererías,

calles de las tabernas anegadas

por el caudal

del duro Valdepeñas

y calles solas, secas, de silencio

compacto como adobe,

e ir y saltar los pies sin alfabeto,

sin guía, ni buscar, ni hallar, viviendo aquello que vivía

callando con aquellos

terrones, ardiendo

con las piedras

y al fin callado el grito de una ventana, el canto

de un pozo, el sello

de una gran carcajada

que rompía

con vidrios

el crepúsculo, y aún

más acá,

en la garganta

de la ciudad tardía,

caballos polvorientos,

carros de ruedas rojas,

y el aroma

de las panaderías al cerrarse

la corola nocturna

mientras enderezaba mi vaga dirección

hacia Cuatro Caminos, al número 3

de la calle Wellingtonia

en donde me esperaba

bajo dos ojos con chispas azules

la sonrisa que nunca he vuelto a ver

en el rostro

-plenilunio rosado-

de Vicente Aleixandre

que dejé allí a vivir con sus ausentes.

Música: *"La Maja y el Ruiseñor"*, (E. Granados). Gloria Dávalos (Piano).

Se inicia guitarra solista la canción *"Santa Bárbara Bendita"* (patrona de los mineros). Se corta bruscamente, con los golpes regulares, sordos, otros con redobles de tambor y sonido de clarín, mientras se lee el comunicado.

ACTOR 2 (narrador).- (Con un papel en la mano)

"En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La Guerra ha terminado. ¡Arriba España!

"Firmado: El Generalísimo Francisco Franco.

Madrid, 1º de Abril de 1939."

ACTOR 1 (Pablo).-

Doy fe!

yo estuve

allí,

yo estuve

y padecí y mantengo

el testimonio

aunque no haya nadie

que recuerde

yo

soy el que recuerda,

aunque no queden ojos en la tierra

yo seguiré mirando

y aquí quedará escrita

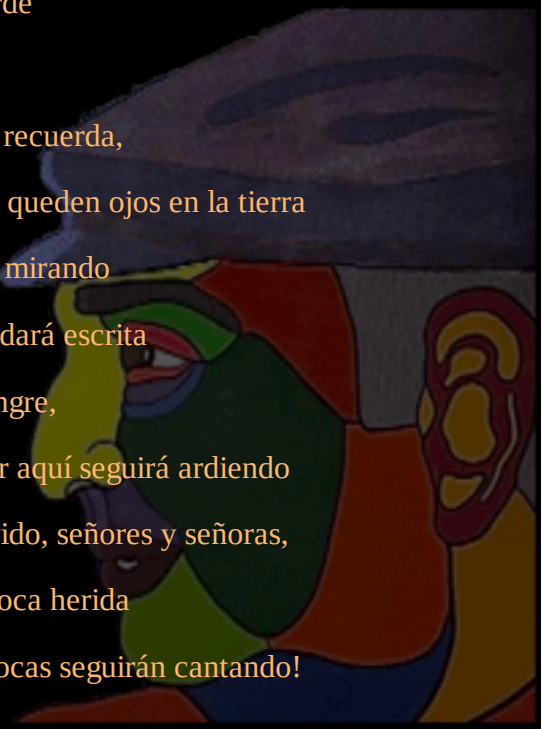
aquella sangre,

aquel amor aquí seguirá ardiendo

no hay olvido, señores y señoras,

y por mi boca herida

aquellas bocas seguirán cantando!



Música: "*Cantares*", (Ramón Campoamor, Joaquín Turina). Andrea Hernández (Canto), Gloria Dávalos (Piano).

« Volver **Siguiente »**

Cuarto fragmento del recital

ACTOR 1 (Pablo).- (recitando con fuerza)

A mi patria llegué con otros ojos

que la guerra me puso

debajo de los míos.

Otros ojos quemados

en la hoguera,

salpicados

por el llanto mío y sangre de los otros,

y comencé a mirar y a ver más bajo,

más al fondo inclemente

de las asociaciones.

ACTOR 2 (narrador).- Las noticias estremecedoras de la emigración española llegaban a Chile. Más de quinientos mil hombres y mujeres, combatientes y civiles, habían cruzado la frontera francesa. Francia los acumuló en campos de concentración, los repartió en viejas fortalezas y prisiones, los mantuvo amontonados en las regiones africanas, junto al Sáhara.

En el lejano y cercano Chile, los avatares del pueblo español se sintieron y se sufrieron como propios, y su drama sirvió de revulsivo: El Frente Popular, la coalición de partidos progresistas, llevó a la presidencia a Pedro Aguirre Cerda, un maestro de escuela que gobernó educando con el ejemplo.

(El Actor 1 toma el papel de Pablo y habla con si mismo)

ACTOR 1 (Pablo).- De Francia me llegaban cartas dramáticas. Mis amigos, los intelectuales españoles morían en los campos de concentración. Entre ellos Antonio Sánchez Barbudo, que pasó a Francia con el Ejército de Cataluña.

ACTOR 2.- (en la penumbra, da lectura a la carta de Sánchez Barbudo. Se ven diapositivas de los campos de concentración)

"Querido Amigo: Después de una marcha de tres días a través de los Pirineos, hambriento y descalzo llegué a Francia; inmediatamente, sin tener en cuenta el haber andado cerca de 100 kilómetros por carretera y a pie; me trajeron a este campo de concentración. No creo sobrevivir aquí más tiempo de un mes. Estoy en un campo pelado, rodeado por alambradas y custodiados por tropas senegalesas; dormir en el suelo sin mantas y a la intemperie. De comer, todos los días dan una cantidad de pan que no llega a medio kilo y es ésta la única alimentación que tenemos los cien mil hombres que hay. Mi situación es la más terrible que pueda haber para un hombre. De Teresita y el niño no sé donde paran. Sé que están aquí en Francia, pero ignoro su paradero..."

Música: *"Cueca a Pablo Neruda"*, (E. Dávalos). Eulogio Dávalos (Guitarra).

Desarrolla la introducción para el diálogo con el Presidente.

(Diapositivas de Chile)

ACTOR 1 (Pablo).- Presidente, No he tenido, en este año de lucha, no he tenido tiempo siquiera de mirar de cerca lo que mi poesía adora: las estrellas, las plantas, los cereales, las piedras de los ríos y de los caminos de Chile. He conocido en otras tierras un elemento de piedra dura y tierna que se llama fraternidad.

Sobre esa piedra se ha cimentado nuestra defensa de la cultura. Y en este sentido, es necesario recordar que España nos ha dado más ayuda de la que le damos. La gran estirpe de su indomable pueblo ha enseñado al nuestro que los derechos del hombre son irrevocables. Y cuando hemos traído y esparcido los dolores de España, cuando pedíamos en todos los tonos y en todos los sitios, ayuda para su grandiosa circunstancia enlutada, esa sola palabra... España, ese sólo pétalo... España, esa palabra pura nos ayudaba en la lucha de independencia que acabamos de sostener, mucho más de lo que ayudó el oro al candidato vencido.

(Levantando la voz, casi exigiendo)

Hora es de decirlo: la inmensa corriente popular que ha llevado al poder a nuestro Presidente, tiene una inmensa deuda con España, deuda que esperamos y exigimos se pague con la misma generosidad que España tiene con el mundo, al defender la cultura con todas las palabras y con toda la sangre.

Se corta bruscamente la música de fondo.

ACTOR 2 (Presidente).- Sí, tráigame millares de españoles. Tenemos trabajo para todos. Tráigame pescadores; tráigame vascos, castellanos, catalanes y extremeños... Vaya a Francia, Pablo, queda usted designado "Cónsul especial para la inmigración española a Chile".

ACTOR 1 (Pablo).- (Hablando con si mismo, intimista)

Y a los pocos días, a comienzos del mes de marzo de 1939, recién operado, escayolado en una pierna -tal eran mis condiciones físicas en aquel momento-, salí para Francia a buscar españoles para Chile.

Música: *"Caicavilu"*, (Víctor Jara). Gloria Dávalos (Piano). Participan todos los músicos.

(Diapositivas del Winnipeg)

ACTOR 1 (Pablo).-

Yo los puse en mi barco.

Era de día y Francia

su vestido de lujo

de cada día tuvo aquella vez,

fue

la misma claridad de vino y aire

su ropaje de diosa forestal.

Mi navío esperaba

con su remoto nombre

"Winnipeg"

pegado al malecón del jardín encendido,

a las antiguas uvas acérrimas de Europa.

Música: *"Balada"* (Eric Satié). Gloria Dávalos (Piano).

Acompaña al Actor 1.

Pero mis españoles no venían

de Versalles,

del baile plateado,

de las viejas alfombras de amaranto,

de las copas que trinan

con el vino,

no, de allí no venían.

De más lejos,

de campos y prisiones,

de las arenas negras

del Sahara,

de ásperos escondrijos

donde yacieron

hambrientos y desnudos,

allí a mi barco

claro,

al navío en el mar, a la esperanza

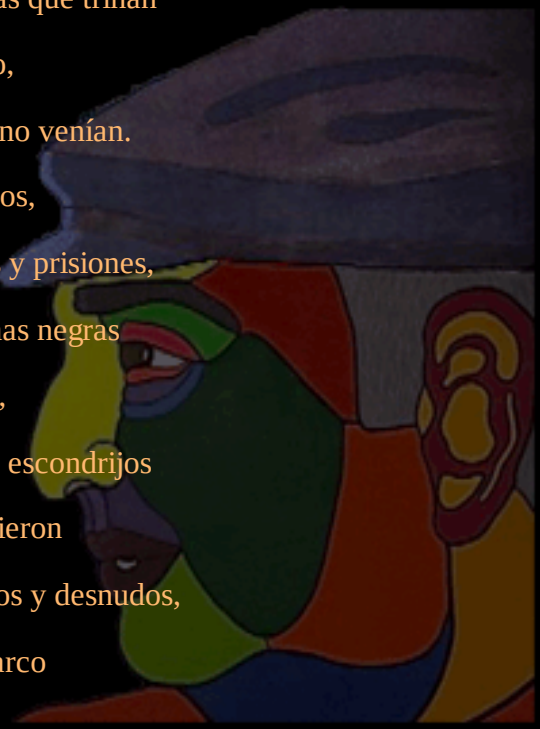
acudieron llamados uno a uno

por mí, desde sus cárceles,

desde las fortalezas

de Francia tambaleante

por mi boca llamados



acudieron,

Saavedra, dije, y vino el albañil,

Zúñiga, dije, y allí estaba,

Roces, llamé, y llegó con severa sonrisa,

grité, Alberti! y con manos de cuarzo

acudió la poesía.

Música: *"Valparaíso"*, (Osvaldo Rodríguez). Lucho Roa (Canto y Guitarra).

ACTOR 2 (narrador).- El 3 de septiembre de 1939, domingo soleado y vestido de gala, el Winnipeg arribó al puerto de Valparaíso. Los pasajeros incrédulos, no salían de su asombro; miles de personas los vitoreaban desde el muelle, bandas de músicos revivían sus canciones republicanas.

Música: *"Si me quieres escribir"* (popular). Andrea Hernández (Canto), Lucho Roa (Canto y Guitarra).

Eran los héroes que venían de la guerra a recuperarse en una nueva tierra.

Neruda volvió a su patria algunos meses más tarde. Durante el viaje de regreso invocó a su gente, clamó a su patria por el futuro de sus nuevos hijos:

Música: *"Tonada sin retorno"*. (E. Dávalos). Eulogio Dávalos (Guitarra).

Sigue narrando con música de fondo

ACTOR 1 (Pablo).-

Patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre.

Pero te pido, como a la madre el niño

lleno de llanto. Acoge

esta guitarra ciega

y esta frente perdida.

Salí a encontrarte hijos por la tierra,

salí a cuidar caídos con tu nombre de nieve,

salí a hacer una casa con tu madera pura,

salí a llevar tu estrella a los héroes heridos.

Ahora quiero dormir en tu substancia.

Dame tu clara noche de penetrantes cuerdas,

Tu noche de navío, tu estatura estrellada.

Patria mía: quiero mudar de sombra.

Patria mía: quiero cambiar de rosa.

Quiero poner mi brazo en tu cintura exigua

Y sentarme en tus piedras por el mar

Calcinadas, a detener el trigo y mirarlo por dentro.

El texto ha terminado y la música sube de tono hasta terminar tranquila

ACTOR 2 (narrador).- El poeta volvía a descansar de la guerra, a olvidarse de la sangre, pero la cruel experiencia de la guerra civil española le impedía el descanso. Desde entonces le faltó España, como a España le faltó Federico, como le faltó a Rafael, a León Felipe y a tantos poetas y desterrados españoles que hicieron de América el refugio contra la opresión.

ACTOR 1 (Pablo).-

España corazón violeta,

me has faltado del pecho, tú me faltas

no como falta el sol en la cintura

sino como la sal en la garganta,

como el pan en los dientes, como el odio

en la colmena negra, como el día

sobre los sobresaltos de la aurora,

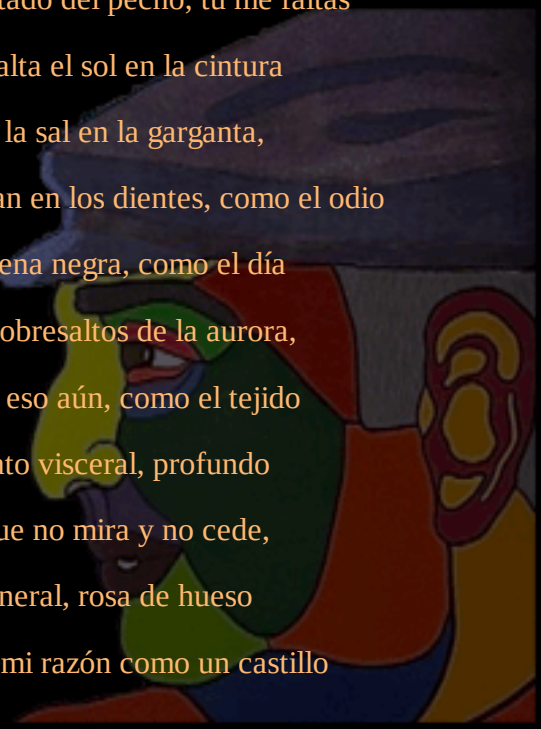
pero no es eso aún, como el tejido

del elemento visceral, profundo

párpado que no mira y no cede,

terreno mineral, rosa de hueso

abierta en mi razón como un castillo



Años del Nobel (diapositivas)

Música: *"Venceremos"*. (Sergio Ortega). Lucho Roa (Canto y Guitarra).

Música: *"Recuerdos de Málaga"*, (Felipe Ballester). Eulogio Dávalos, (Guitarra).

ACTOR 1 (Pablo).- España es para mí una gran herida y un gran amor. Pero los españoles de esta generación, que han olvidado ya muchas cosas, deben saber que yo viví mucho tiempo, y que tomé parte, dentro de una generación extraordinaria, en las preocupaciones, en los deberes y en la poesía de una época.

Esa época es fundamental en mi vida. Por lo tanto, casi todo lo que he hecho después, casi todo lo que he hecho en mi poesía y en mi vida, tiene la gravitación de mi tiempo de España... Al recordar aquella época, a mi se me confunden las cosas en un gran afecto. No hago diferencias ni juzgo a nadie; no tendría cómo hacerlo. Mi amor por España y por esa época, sobrepasan los sufrimientos que todos tuvimos. España fue para mí la revelación de mi raíz más antigua. Yo llegué inocentemente, sin saber bien de qué se trataba.

Música: *"El Cartero"*, (Luis Bacalov). Pablo Logiovine (Bandoneón), Gloria Dávalos (Piano).

ACTOR 2.- Esa voz que un día lejano llamó a ver la sangre por las calles de España, se apagaba con sangre por sus calles.

Subiendo el tono de voz

ACTOR 2.-

Venid a ver ahora su casa violada,

sus puertas y cristales destrozados,

venid a ver sus libros ya cenizas,

a ver sus colecciones reducidas a polvo,

venid a ver su cuerpo allí caído,

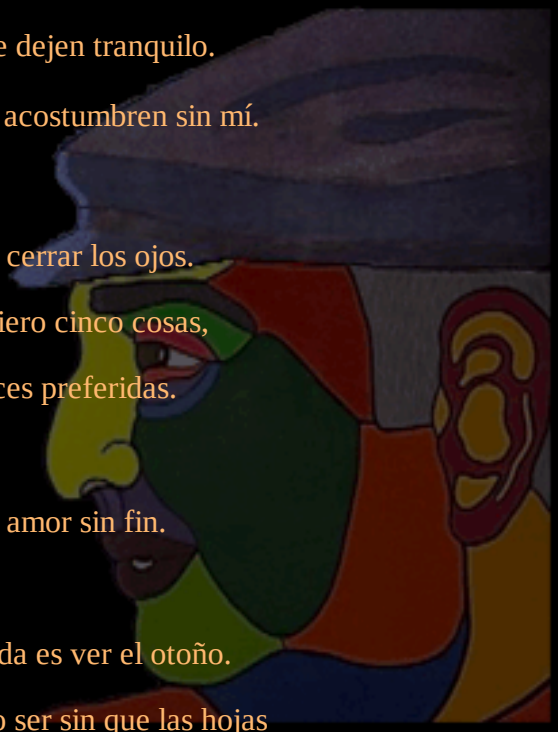
su inmenso corazón allí volcado

sobre la escoria de sus sueños rotos,

mientras sigue corriendo la sangre por las calles.

Música: *"Yo pisaré las calles nuevamente"*, (Pablo Milanés). Lucho Roa (Canto y Guitarra).

ACTOR 1 (Pablo).-



Ahora me dejen tranquilo.

Ahora se acostumbren sin mí.

Yo voy a cerrar los ojos.

y sólo quiero cinco cosas,

cinco raíces preferidas.

Una es el amor sin fin.

La segunda es ver el otoño.

No puedo ser sin que las hojas

vuelen y vuelvan a la tierra.

Lo tercero es el grave invierno,

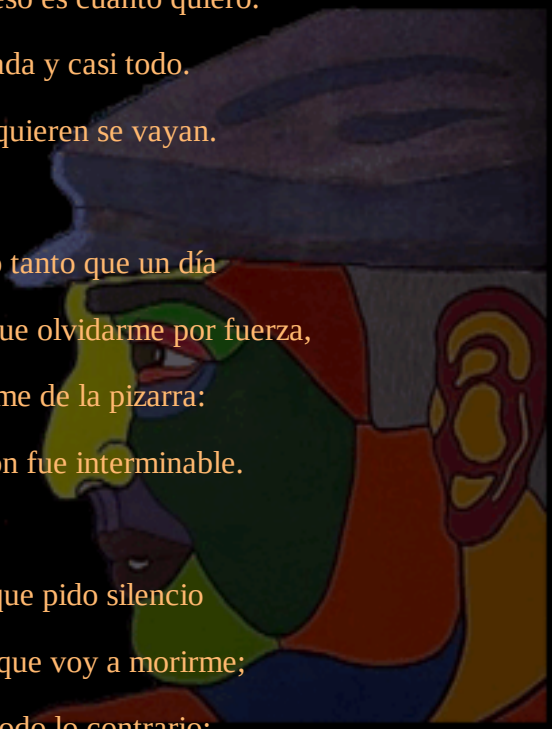
la lluvia que amé, la caricia

del fuego en el frío silvestre.

En cuarto lugar el verano,

redondo como una sandía.

La quinta cosa son tus ojos.
Matilde mía, bienamada,
no quiero dormir sin tus ojos,
no quiero ser sin que me mires;
yo cambio la primavera
por que tú me sigas mirando.
Amigos, eso es cuanto quiero.
Es casi nada y casi todo.
Ahora si quieren se vayan.



He vivido tanto que un día
tendrán que olvidarme por fuerza,
borrándome de la pizarra:
mi corazón fue interminable.

Pero porque pido silencio
no crean que voy a morirme;
me pasa todo lo contrario:
sucede que voy a vivirme.

Sucede que soy y sigo

No será, pues, sino que adentro
de mí crecerán cereales,

primero los granos que rompen

la tierra para ver la luz,

pero la madre tierra es oscura,

y dentro de mí soy oscuro:

soy como un pozo en cuyas aguas

la noche deja sus estrellas

y sigue sola por el campo

Se trata de que tanto he vivido,

que quiero vivir otro tanto.

Nunca me sentí tan sonoro,

nunca he tenido tantos besos.

Ahora, como siempre, es temprano,

vuela luz con sus abejas.

Déjenme solo con el día,

pido permiso para nacer.

Música: *"Gracias a la Vida"* (Violeta Parra). Participan todos los músicos.

Fin

« Volver