

LUCES DE BOHEMIA
de
RAMÓN MARÍA del VALLE INCLÁN

dirección
ALFREDO SANZOL

intérpretes
JUAN CODINA
(Max Estrella)

CHEMA ADEVA
(Don Latino)

en el
TEATRO MARÍA GUERRERO
(CDN)
(SALA PRINCIPAL)
de
MADRID

Del 4 de octubre al 25 de noviembre de 2018

Luces de bohemia se publicó en **1920** y fue revisada, con tres escenas más, y reeditada en **1924**.

Pasarían casi cincuenta años hasta su estreno. En **febrero de 1968**

la presentó el grupo no profesional **Palestra de Sabadell**

. El 1 de octubre de **1970**

tuvo lugar el estreno de la celebrada puesta en escena de **José Tamayo** en el Teatro Principal de Valencia.

Con *Luces de Bohemia*, **Valle** crea el **esperpento**. En la escena 12 **Max Estrella**, el protagonista, lo define como "

una manera de mirar el mundo

". Es el primero de los cuatro textos que tratan este nuevo género.

Luces de Bohemia cuenta las últimas horas de la vida de **Max Estrella**, anciano y ciego hundido en la miseria. Fue poeta de reconocimiento y viene descrito como "

hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales

". La obra es un peregrinaje por el Madrid oscuro, sórdido y marginal. Le acompaña **don Latino de Hispalis**

. En ese recorrido van apareciendo personajes variopintos de la bohemia madrileña. A través de los diálogos asistimos a una crítica de la cultura oficialista y a una España condenada a no reconocer a sus hombres ilustres.

RADIOGRAFÍA DE HUESOS ROTOS

JUAN CODINA / CHEMA ADEVA / ÁNGEL RUIZ

FOTO: marcosGpunto

Alfredo Sanzol (Madrid 1972), escritor y dramaturgo se encarga de dirigir esta nueva versión y confiesa que es un texto por el que se siente atrapado, pues le produce una **h**

ipnosis

desde que lo leyó con 16 años y desde entonces ha formado

- parte de mi imaginario, y siempre he querido escribir una historia que pasa de noche con un tipo que viaja por estas aventuras teniendo una experiencia vital. La obra está llena de diferentes planos de lectura. Una primera lectura es muy obvia e impactante: el análisis social y político que hace Valle de la sociedad española de entreguerras. **Una radiografía en la**

que se ven huesos rotos de la sociedad española

, que, lamentablemente, siguen estando rotos o fisurados.

Luces de Bohemia

está dentro del contexto europeo de entreguerras y dentro de una

literatura de entreguerras muy crítica con la sociedad del momento, y, sobre todo, grita contra la banalización del hecho de morir

, contra la muerte. Venimos de la primera guerra mundial donde los campos de batalla se han convertido en verdaderas carnicerías; venimos de las revueltas sociales en las que los policías disparaban a matar; la miseria producía muertes injustas.

Otra línea que **Alfredo** destaca es una trama subterránea que la convierte en clásico.

- Plantea un conflicto entre materia y espíritu, entre vida y muerte. Así se entronca con la mejor literatura por plantear la lucha entre la vida y la nada. En ese aspecto los personajes intentan buscar un sentido frente al caos. Hay una necesidad de armonía y de sentido y la imposibilidad de lograrlo produce una frustración que, muchas veces, los deshumaniza y los convierte en muñecos de sí mismos, porque esa frustración produce pensamientos erróneos que no llevan a ningún lado, y emociones negativas, así como la imposibilidad de escucharse a sí mismos y al otro. En este sentido tiene **un carácter espiritual muy grande y también**

mágico, porque toda la estructura de la obra y

el orden de las palabras está medido con un objetivo estético muy definido con unos objetivos de sonoridad, de sentido, de potencia de las palabras que la convierte en una

obra de una potencia mágica

, es decir
ingente de pensamientos, sensaciones, imágenes que es complicado ordenarlas de una manera lógica, racional y analítica. □□□□□

MAX ESTRELLA, EL PUNTO DE PARTIDA

FOTO: marcosGpunto

En *Luces de Bohemia* **Max Estrella** es figura capital como personaje y como centro de la obra. De ahí que el primer punto de partida para **Alfredo** fuera quién podría interpretarlo.

- Uno piensa que **Max Estrella** es más viejo que uno mismo, pero **Valle Inclán** se basó en **Alejandro Sawa**

(Sevilla 1862 - Madrid 1909, escritor y periodista español hiperbólico)
, y éste cuando murió tenía mi edad, 46 años.

Juan Codina

tiene tres más. Con

Juan

habíamos trabajado un

Valle

, □ □

La cabeza del Bautista,

En la luna

y, de una manera natural y orgánica pensé "esto tiene que hacerlo

Juan

". La visión que

Juan

tiene de la vida, el arte y cómo tienen que ser las cosas y cómo no deberían ser, la manera que

tiene de vivir, me produce muchísima admiración. Compartimos muchas cosas, un lenguaje, una manera de hacer y fue una suerte que le apetecía hacerlo y que era uno de sus sueños. El resto del reparto lo fui haciendo con mucho cariño y cuidado. Con todos tengo una admiración y a la mayoría los he visto trabajar. A lo más jóvenes les hice prueba porque no los conocía. Los 16 son grandes actores y

Jorge Bedoya

es un gran pianista, con lo cual tenemos música en directo durante toda la función. En total son 45 personajes que abordan los 16 actores.

UN TEXTO POR ENTREGAS

□ CHEMA ADEVA / JUAN CODINA / □ JORGE KENT

FOTO: marcosGpunto

No se ha tocado nada del texto, porque **Alfredo** lo admira como

- *una maravilla. Lo único que he metido es un detallito para entender una cosita. Se ve. Son dos frases.*

Luces de Bohemia se publicó por entregas, muy propio de la época, con lo cual cada entrega viene a ser una escena y con una estructura cerrada en sí misma, aunque el final deja el campo abierto. Algo similar a lo que sucede hoy con las comedias de situación televisivas.

- *Esto hace que cada escena tenga una atmósfera y una imagen. Entonces yo quería que el público disfrutara de cada uno de esos escenarios. Con la combinación de los espejos y las coreografías del movimiento de los actores y con la luz, he construido 15 atmósferas, muy reconocibles para cada uno de los momentos*

.

HUMOR Y ESPERPENTO GOYA EL FUNDADOR DEL ESPERPENTO

JUAN CODINA / ASCE LÓPEZ / CHEMA ADEVA / LOURDES GARCÍA

FOTO: marcosGpunto

Valle fusiona, en la función, elementos trágicos y elementos humorísticos. Una fórmula que **Alf redo**, en principio ve como imposible porque juega entre

- *el dolor y el humor. Al ser esta relación paradójica y contradictoria, la rechazamos en la*

propia vida y en l propio arte, sin embargo se convierten en generadores de expresividad, de narración, de discurso y desveladores de una experiencia vital que tiene que ver con esa paradoja

. Muchas veces el pensamiento niega lo que la experiencia de la realidad nos confirma, y el arte tiene que coger el testigo o convertirse en socio de la realidad para superar el prejuicio, y, a través del teatro, poner sobre el escenario lo que vivimos y que, muchas veces, no queremos reconocer como existente.

Valle Inclán

al reconocer en

Goya

el fundador del esperpento y luego apostar en su estética y en su escritura por este testigo que recoge de

Goya

, nos dio esta obra y muchas otras, pero sobre todo una manera de expresar que seguimos reconociendo como actual y viva.□□□□□

A pesar de utilizar el esperpento en sus personajes **Alfredo** piensa que **Valle** los ama y los trata

- con profundo e impresionante respeto. Hay ternura (La ternura, de corte shakesperiano, es uno de los textos escritos por

Alfredo

)

, pero a pesar de esa ternura

Valle

no pierde el sentido analítico, crítico y su capacidad de distancia. Muchas veces es despiadado y parece que las mira como si no fueran humanas, pero en seguida vuelve la humanidad. Estamos hablando de carne y no de ideas. Hablamos de gente y te vuelve a enganchar. El sentido del humor de

Valle

es muy alto, y el primero es él mismo. En

Don Latino

y en

Max

es donde más se ve. También en los demás. En ese sentido todos hemos sido muy conscientes de no perder la humanidad de los personajes y por lo tanto de la ternura a la hora de tratarlos. Los trata con compasión, pero, a veces, con crueldad.□ □

LA BELLEZA EN LA SORDIDEZ

JESÚS NOGUERO

FOTO: marcosGpunto

Ante el mundo sórdido y oscuro de los personajes y el ambiente parece estar ausente la belleza, pero **Alfredo** considera que

- *en todos los personajes hay una necesidad de belleza, de sentido y armonía frente a la miseria y a la realidad opresiva que están viviendo. Esta necesidad que, muchas veces, no se verbaliza o no se es consciente de ella, se intuye por pequeños detalles que hay que cazar al vuelo. Hay una necesidad de trascendencia en todos los personajes. Hay momentos en que aparece la belleza, pero son pequeñas reflexiones, pues la función está construida sobre tales conflictos que la armonía aparece por segundos. Todo ello crea una sensación de simpatía con la función y de compartir el drama con los personajes.*

LAS ACOTACIONES GUÍAS PARA LA PUESTA EN ESCENA

FOTO: marcosGpunto

Son proverbiales las acotaciones teatrales en **Valle**, hasta el punto que es casi imposible trasladarlas al escenario y forman una segunda literatura más allá de lo teatral. Para **Alfredo**

- *me han servido de guías. Pedía a mi ayudante **Beatriz** que me leyera la acotación porque son fundamentales para la puesta en escena. Las he seguido no sólo por su valor plástico, sino porque son herramientas a la hora de visualizar la acción, y saber cómo se planea la escena y el conflicto. Las acotaciones son famosas por su potencia literaria, pero, también, por su precisión técnica.*

Valle es un hombre de teatro que conoce la carpintería del teatro. Con sus acotaciones dice "esto es técnica al cubo", porque tiene la técnica y potencia con la imagen las emociones.

EL ESPACIO ESCÉNICO
TRABAJAMOS CON TRES CARRAS CON ESPEJOS

Y CON TRES ESPEJOS QUE BAJAN DEL PEINE

El retraso del estreno en su época se debió en parte porque aparecía como teatro irrepresentable el de **Valle**. En esta ocasión son 45 personajes y 9 espacios distintos. **Alfredo** e **n** comandita con el escenógrafo

Alejandro Andújar

decidieron

FOTO: marcosGpunto

que las 15 escenas (son nueve espacios distintos y algunos se repiten), tuvieran su potencia visual y estética, y que se quedaran en la retina del espectador, porque
Valle

crea una estructura que tienen que ver con 15 golpes. Hemos levantado las telas del
María Guerrero

y el escenario queda desnudo. Trabajamos con tres carras con espejos y con tres espejos que bajan del peine. Con ellas creamos los diversos ambientes. Es una escenografía con espejos en un espacio de caja negra, aunque hay momentos en que las carras con espejos se dan la vuelta y no hay reflejo de espejos, creando un ambiente con mucha fuerza y, de repente, lo normal se convierte en algo extraño después de estar acostumbrados a los reflejos. Estos espejos, aparte de que

Valle

propone su estética del esperpento a través de los espejos, da una movilidad, profundidad y juego lleno de significados. El que exista una imagen que recoge lo que está pasando en la realidad y que, a veces, no se pueda distinguir de la propia realidad, ya que no hay un reflejo que no esté deformado, pues todos los espejos siempre tienen una deformación, y que reconozcamos en ese reflejo la realidad, a partir de ahí

todos los elementos significativos crecen

. □

El espacio se completa con la luz de **Pedro Yagüe para**

- *crear atmósferas, en lo que concierne al contraste entre luz y sombra, lo cual es muy importante en la función.*

EL VESTUARIO

El vestuario, también de **Alejandro Andújar**, se hace referencia a la época

- *pero no es totalmente fiel. Es un vestuario que recuerda a la época de entreguerras, pero con una potencia teatral plástica muy específica.*

Para **Alfredo** ha sido muy importante la caracterización creada por **Chema Noci**, a la hora de crear los diferentes personajes, pues quería que se notara que había diferentes personajes

.

LA MÚSICA

La música y el espacio sonoro de **Fernando Velázquez** se ejecuta

- *con **Jorge Bedoya** al piano, y hemos puesto música a un poema de **Manuel Machado** que le canta a*

Alejandro Sawa

, pues habla del viaje de

Max Estrella

.

LOS ACTORES

NADIE QUIERE SER MAX ESTRELLA Y MUCHO MENOS LO QUE REPRESENTA

JUAN CODINA

FOTO: marcosGpunto

Para **Juan Codina** esta aventura comenzó el 21 de diciembre de 2017 cuando **Alfredo** se presentó en su Escuela y le propuso interpretar a

Max Estrella

, que lo ve como un personaje de una potencia y singularidad indiscutible.

- *Nos coloca frente a sus propias contradicciones y frente a su propia hipocresía. Los personajes acompañan a **Max Estrella**, y todos le respetan y le admiran. Le quieren a su manera y, sobre todo, le jalean, pero, en realidad, le dejan solo y abandonado a su suerte.*

Nadie quiere ser Max Estrella y mucho menos lo que representa

. Es más, hay una lucha por parecerse lo menos posible. Todos están en el tendido, mientras

que el otro está en la plaza de toros y se pega contra cosas que ni siquiera existen. En el proceso de trabajo he sido muy feliz con toda esta familia

(los actores)

*. Ocurre pocas veces en un proceso de trabajo que un grupo de gente heterogénea
se convierta rápidamente en una Compañía de trabajo, e inmediatamente después en una familia*

*.□ Eso ha pasado con esta Compañía. Yo sé que Alfredo lo ha dicho, pero necesito decir que
Luces de Bohemia*

aparte de

Valle Inclán, Alfredo Sanzol

,
Juan Codina

es

Chema Adeva

, que interpreta a Don Latino

Natalie Pinot

,
Josean Bengoechea

,
Ángel Ruiz

,
Jorge Bedoya

,
Gon Ramos

,
Guillermo Serrano

,
Paula Iwasaki

,
Lourdes García

,
Ascen López

,
Jorge Kent

,
Paloma Córdoba

,
Kevin de la Rosa

,
Paco Ochoa

y por supuesto mi amigo, mi hermano mayor y también maestro

Jesús Noguero

.

CLARIDAD Y PARADOJA

Una de las dificultades que puede tener **Valle**, lo mismo que otros autores, es que el espectáculo no llegue al público medio y menos intelectualizado. Tal interrogante es continuo en **Alfredo**.

- *Cómo lograr claridad y al mismo tiempo potenciar los planos de sentido, definir las paradojas y ser ambicioso estéticamente. Es una responsabilidad de todos los que nos dedicamos al Arte. Esta es la dificultad: lograr todo eso al mismo tiempo. Lo he intentado con Luces de Bohemia y los dos pases con público joven de escuelas y sus reacciones me da seguridad de que hemos logrado los objetivos.*

FUNCIÓN

De martes a domingo: **20:00 horas**

Funciones accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual

Jueves 8 y viernes 9 de noviembre

FOTO: www.madridteatro.net

Título: *Luces de bohemia*

Autor: *Ramón María del Valle-Inclán*

Escenografía y vestuario: *Alejandro Andújar*

Iluminación: *Pedro Yagüe*

Música y espacio sonoro: *Fernando Velázquez*

Caracterización: *Chema Noci*

Ayudante de dirección: *Beatriz Jaén*

Ayudante de escenografía: *Liza Bassi*

Ayudante de iluminación: *Enrique Chueca Peña*

Ayudante vestuario: *Carmen Mancebo*

Realización escenografía: *Pascualín Estructures*

Realización vestuario: *Maribel Rodríguez Hernández*

Ambientación vestuario: *María Calderón*

Diseño de cartel: *Javier Jaén*

Fotos: *marcosGpunto*

Producción: *Centro Dramático Nacional*

Agradecimientos: *ORCAM, Teatre Lliure*

Intérpretes (por orden alfabético): *Chema Adeva (Don Latino de Híspalis), □ Jorge Bedoya (El Pianista / Lucio Vero Joven Modernista / El Joven Desconocido / El Pollo del Pay Pay Pica Lagartos / Un Guardia / El Ministro de la Gobernación), Josean Bengoetxea (El Retirado / El Cochero), □ Juan Codina (Max Estrella), □ Paloma Córdoba (El Chico de la Taberna / Clarinito Joven Modernista/La Trapera / El Pelón), □ Lourdes García (Claudinita / La Lunares), □ Paula Iwasaki (Enriqueta La Pisa Bien / El Conserje / Una Vieja / La Vecina), □ Jorge Kent (Zaratustra / Basilio Soulinake / El Sereno / El Ujier), □ Jesús Noguero (EL Borracho / El Capitán Pitito / El Marqués de Bradomín / Don Filiberto), □ Ascen López (La Chica de una Portería / Una Vieja pintada / Dieguito Secretario de su Excelencia / La Portera/ La Periodista), □ Paco Ochoa (Don Peregrino Gay / Un Guardia / El Llaverero / Un Sepulturero / El Tabernero), □ Natalie Pinot (Madame Collet / La Madre del Niño Muerto), □ Gon Ramos (El Preso / Un Albañil / Un Sepulturero), □ Ángel Ruiz (Rubén Darío / Serafín el Bonito / El Empeñista), □ Kevin de la Rosa (La Chica de una Portera / Una Vieja Pintada / Dorio de Gadex Joven Modernista), □ Guillermo Serrano (El Rey de Portugal / Pérez Joven Modernista / Un Guardia)*

Dirección: *Alfredo Sanzol*

Duración: *2h. 15 min (aprox)*

Estreno en Madrid: *Teatro María Guerrero (CDN) (Sala Principal), 4 - XI - 2018*

Más información [Bohemia. Valle- Sanzol Entrevista](#) □ □ □

www.madridteatro.net

~~El teatro de Valle- Sanzol en la Plaza de Chueca.~~