AMAR DESPUÉS DE LA MUERTE (EL TUZANÍ DE LA ALPUJARRA)

[2005-11-05]

UN CALDERÓN AMANTE
DE LA LIBERTAD.

AMAR DESPUÉS DE LA MUERTE
(EL TUZANÍ DE LA ALPUJARRA)

FOTOS: CHICHO

UN CALDERÓN AMANTE
DE LA LIBERTAD

Con *Amar después de la muerte* la Compañía Nacional de Teatro Clásico se sitúa en un momento de actividad que **Eduardo Vasco** – director del Compañía – la valora como:

- Máxima. En esta temporada ya cumplimos lo prometido al comenzar el año anterior mi mandato. **El castigo sin venganza** está de gira en Barcelona, **El Viaje al Parnaso** ha acudido al Festival de Otoño y ahora, la compañía que había estrenado **La Entretenida**, se presenta con el nuevo estreno de esta temporada: **Amar después de la muerte**.

La propuesta para la gestión de esta Compañía, consistía en crear una Compañía Estable y crear un repertorio. El repertorio ha comenzado a construirse con los nuevos títulos, pero, archivados, están los montajes de otros directores en décadas pasadas que, en principio, podrían recuperarse. Tal recuperación no está tan claro en la mente de **Eduardo Vasco**:

- El tema de recuperación de montajes pasados no es tan sencillo. Apelo a mi propia experiencia. Yo no quiero que se recuperen mis montajes de, por ejemplo, hace cinco años. Cinco años son muchos. Yo, como director, trabajo muy desde el ahora. Habría que hacer revisiones y quién se las hace por ejemplo a **José Luis Alonso** o **Adolfo Marsillach**.

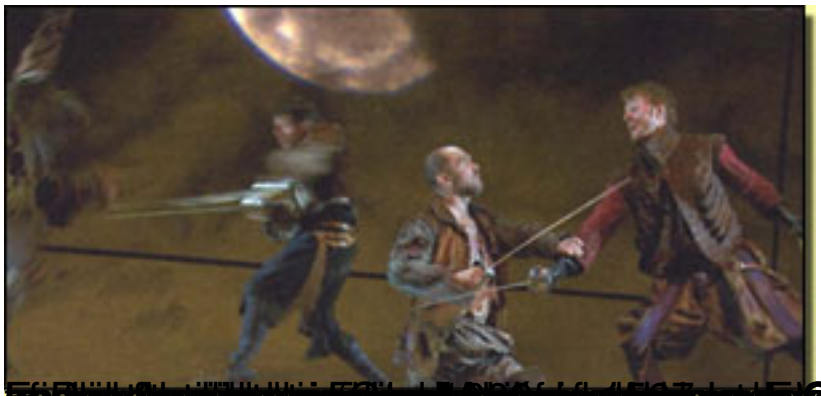
Parece pues que el concepto de **repertorio** se circunscribe a los títulos creados en la temporada, que podrían alargarse uno o dos años más. Lo pide la necesidad de estar presentes en el tiempo y sus acontecimientos. La recuperación de títulos más alejados en el tiempo no parece que sean interesante. Otro tema es el criterio de selección de los nuevos títulos:

- Existe un criterio claro, en el momento de seleccionar los títulos: Combinar los grandes títulos con otros más desconocidos. Cada temporada abordamos un gran título o dos y otro menos conocido pero sabroso. Esto es un trabajo que, creo, debe hacer un Teatro Clásico. Al mismo tiempo los títulos que ya hacen otros grupos privados, no tenemos por qué hacerlos nosotros. Es meternos en un terreno que no nos corresponde porque ya hay otros que se dedican a ello. Por ejemplo **Gil Vicente** se ha hecho poco, o bien los sainetes de **Don Ramón de la Cruz** . En cambio **Don Gil de las Calzas Verdes** , es un título muy conocido y que se ha hecho mucho. No tiene sentido que lo abordemos.

UN CALDERÓN NO USUAL

Dentro de esta filosofía ha surgido la necesidad de abordar un texto de **Calderón**, al que no se ha acudido en muchas ocasiones: *Amar después de la muerte* . Es más, no suele aparecer citado en estudios sobre Calderón y si loasen, el comentario es muy sucinto. En este caso su elección viene motivada por dos razones:

-



Cuando la escribe **Calderón** - aproximadamente hacia 1633 - la titula *E l Tuzaní de la Alpujarra*
. Como autor teatral, se encuentra en su período de madurez y está sustituyendo a
Lope de Vega
, sobre los escenarios.
Lope
vive su decadencia y serán años tristes. En las fechas en las que escribe este drama el “morisco” ya es pasado. Han apasado 66 años de aquella rebelión y los moriscos ya están fuera. Calderón echa mano de crónicas y romances –
Hurtado de Mendoza
,
Mármol de Carvajal
,
Perez de Hita
-, más que de los estudios históricos, y se adelanta al romanticismo al tratar la figura del
Tuzaní
: un moro sentimental y noble.

- Es un drama sobre los moriscos que se rebelaron contra el poder

de Felipe II, - especifica **Eduardo** - cuyas leyes restringen sus **cos tumbres religiosas, prohibición del uso de su lengua, vestimentas, baños y fiestas y por lo tanto la total pérdida de su propia identidad**
. El morisco se nos presenta como un ser que no pertenece a ninguna parte, hijo de una cultura a la que ya no puede acceder e inmerso en otra que no le acepta tal y como es, que encuentra en la rebelión la única salida posible para vivir dignamente.

UN TEXTO DE RIGOR DRAMÁTICO, AUNQUE NO HISTÓRICO EN TODOS SUS PUNTOS

La obra, justamente porque se apoya en crónicas, no pretende un rigor histórico. No obstante **Yolanda Pallín** – autora de esta versión - piensa que:

- Es una obra histórica en el mejor sentido, en cuanto que se aborda el levantamiento de los moriscos contra Felipe II. Lo que sucede es que lo hace situando en el centro de la acción una historia de amor romántico en la que el héroe es capaz de una más que improbable hazaña: logra vengar la muerte de su amada, aún a pesar de desconocer la identidad de su asesino. Asunto y argumento son diferentes, pero el primero se realiza en el segundo como la esencia en el accidente. En tanto

que comedia histórica, tratará el orden social, en tanto que comedia heroica, tratará el del honor y la obligación.

Lo que hace a esta pieza insólita, dentro del repertorio dramático y calderoniano es la inversión de personajes. En esta ocasión el bueno es el morisco y el malo es el cristiano. Y lo que se restaura es el honor mancillado – tema muy querido en **Calderón** – y su integración social, a través de la muerte sangrienta.

JOAQUIN NOTARIO (TUZANÍ)
MIGUEL CUBERO GARCÉS

- El asesinato por mano de **Tuzaní**, no es una venganza, sino **Álvaro Tuzan**

"la hazaña más cobarde,
la victoria más torpe,
la gloria más infame"

Años después de haber sofocado la rebelión, en 1609, se decreta la expulsión de los moriscos y esta obra de **C alderón**
viene a ser la respuesta – tardía en el tiempo (1633) – a la apología de la expulsión. Lo que haya motivado a Calderón, tantos años después, a reflexionar sobre el tema puede ser la respuesta de textos denigrantes para con el moro, en el sentir institucional y popular:

- La poesía de cordel, la voz del pueblo incide en un desprecio y resentimiento hacia el "moro" que ha pervivido hasta hoy día con ese **"Santiago y cierra**

España” , el de los retablos de tantas iglesias católicas, que es uno de los más populares gritos a favor de la limpieza étnica. La Alpujarra es
“Infame ladronera”
para
don Juan de Austria
. En cambio para
Calderón
se trata de personajes nobles y frágiles, frustrados en su intento de convivencia pacífica. El intento de reconciliación y la justa venganza, sancionada por el poder, propician un equívoco final feliz. Una guerra civil parece haber acabado. El honor podría recobrarse, aunque sea
después de la muerte
.

EL TUZANÍ DE LA ALPUJARRA PASA A SER AMAR DESPUÉS DE LA MUERTE

Esta idea de “después de la muerte” es lo que ha llevado al cambio del título original, en 1691, cuando **J. Vera Tassis y Villaroel** publica la *Novena Parte de Comedias*

de
Calderón
, el cual ya ha muerto.
El Tuzaní de la Alpujarra
se convierte en
Amar después de la muerte
y así será conocida desde entonces.

- La variación respecto a su significativa
- **Eduardo Vasco**

PEPA PEDROCHE (DOÑA C
JOAQUÍN NOTARIO (TUZAN

Aunque **Calderón** escribe un texto reivindicativo, no obstante, al final, opta por la supervivencia: la total conversión cultural y religiosa.

Para **Eduardo Vasco** el haber elegido este texto es:

- Porque la historia nos parece bella y contemporánea; porque nos enriquece; porque nos habla de asuntos que nos preocupan y nos muestra actitudes no tan lejanas ante las que nosotros nos identificamos con los versos escritos por **Calderón** para el anciano morisco **Malec**, padre de **Clara Malec**, la enamorada de **Tuzaní**:

"…porque la violencia sobra donde la costumbre falta"

YOLANDA PALLÍN : MÁXIMO RESPETO AL TEXTO

La versión es de **Yolanda Pallín**. Su interés por este texto y por un proyecto con el que se siente feliz se debe a que:

- Además de su [illegible]

La versión de **Yolanda** ha respetado el original y prácticamente no ha habido traslación.

- Cualquier traslación traicionaría el

texto y cambiaría el sentido. Mi intervención sobre el texto ha sido muy distinta con respecto a otros textos, en los que hay que facilitar la comprensión. Pero aquí **Cal derón** emplea un vocabulario nada complejo. Han sido muy pocos los términos que ha habido que cambiar. No ha habido tampoco una modificación sustancial en cuanto la estructura. Las modificaciones más bien han tenido que ver con los medios de recepción del espectador actual: más vivo, más directo y dando predominio a la acción. Ha sido un trabajo fundamentalmente con los actores, en cuanto al dominio del verso. Ellos son los que lo hacen comprensible.

TEXTO POCO REPRESENTADO Y

MUTILADO

Ha sido un texto poco representado y sobre el que se ha cebado la censura.

- La censura lo persiguió hasta después del romanticismo – aclara **Eduardo**. Se le quitan fragmentos. En cuanto a la escasa representación, se debe, en parte, a que los directores no nos atrevemos a hacerlo por los problemas escénicos que conlleva. Toda la secuencia de la Guerra de las Alpujarras, era fácil para ellos pues los recursos escénicos que utilizaban eran muy sencillos. Para nosotros todo esto se ha complicado. Requiere una cierta

minuciosidad y no es fácil para cualquier compañía. También puede influir que el mundo que presenta no resulta tan atractivo, como otros textos suyos. Se presentó hace cincuenta años en el Teatro Español y hace unos 10 años por el Teatro Corsario. De todos modos, entre los “teatreros”, sí se conocía mucho y siempre surgía cuando se buscaban nuevos textos a representar.

VESTUARIO, FIEL A LA HISTORIA

JUAN MESSEG
(D. JUAN DE AU

Es frecuente que los clásicos se vistan de modernos o bien, simplemente, se sugiera la época con algún toque histórico diluido en la fantasía del figurinista. En esta

ocasión, a pesar de que el texto de **Calderón** no reproduce los acontecimientos históricos, sino los de la leyenda y crónicas, se ha preferido el rigor histórico en el vestuario. Por otro lado, al tocar un tema cercano al de nuestra época la tentación de la traslación a la época actual estaba servida.

- Hemos preferido mantenernos fiel a la época en lo que respecta al vestuario. Así que hemos construido trajes muy rigurosos, en cuanto a la parte histórica, lo cual

no quiere decir que no se busque cierto atractivo y alguna pequeña estilización – aclara **Yolanda Pallín**.

La fidelidad a lo histórico llega al punto de vestir una cota de malla verdadera.

El tema de esta rebelión, a nivel histórico, no se debió haber vivido con orgullo, pues ese triunfo del poder no

aparece reivindicado o glosado en muchos textos. Más bien hay como un cierto discreto silencio. Aunque **Calderón** juega con un final que intenta una componenda, la denuncia de la injusticia está en la bondad con que presenta el lado morisco y la crueldad e intransigencia del lado cristiano. Por otro lado, el sometimiento de una cultura a otra, como se ve en el final, no parecer ser la tesis de **Calderón**, sino la realidad histórica a la que se llegó, desgraciadamente y

que lleva a la expulsión de los moriscos años más tarde. En palabras de **Eduardo Vasco**, este texto nos presenta un **Calderón**:

- No tan intransigente y reaccionario, sino amante de la libertad.

Amar de

Amar de

Calderón

Delgado Mor

Palabra

Thesaurus 42.1 (1987): 47-59

Amar después de la muerte

Más info

Amar después de la muerte - Información General

- ***Amar después de la muerte - Crítica Teatro*** »

- ***Amar después de la muerte - Crítica Teatro*** »

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

Teatro Pavón