

Nunca han oído estos niños una explicación sobre el lugar que ocupa la Tierra en el Universo, Europa en la Tierra, España en Europa. Creo que ni siquiera están seguros del punto de España en que se encuentran. Les entusiasma el descubrimiento de los movimientos de la Tierra, el paso del día a la noche, la marcha de las estaciones. He encargado a Lucas, el mandadero, el guía que me trajo, un globo terráqueo.

Historia de una maestra de Josefina Aldecoa.

Hay textos que hablan de maestros y películas que nos han contado la realidad de una época en la que ellos y ellas asumieron la tarea de formar a pequeños y mayores en un país con un alto índice de desigualdad y analfabetismo. En esa misión muchos se jugaron la vida y nuestra desmemoria ha ignorado su labor, negándoles el reconocimiento que se merecen. Después de décadas en las que la asistencia a las escuelas se desarrolla con la normalidad de un acto rutinario, debemos descubrir el largo y esforzado camino de quienes hicieron posible que la educación fuese un derecho para todos.

El texto se adentra en sucesivos acontecimientos en torno a la enseñanza que impartían aquellos *maestroescuelas* del primer tercio del siglo XX, que soñaron con legar una sociedad mejor a los que habían de llegar. Una actriz y un actor interpretan a múltiples personajes que nos trasladan a diferentes lugares y tiempos, lenguajes y pensamientos. Un recorrido dramático-documental por una época convulsa de nuestro país contado a través de la historia de nuestra educación.

El proyecto

La propuesta para escribir este texto me llega a través de **dos actores Leyre Abadía y Ion Iraizoz**. Con ellos comparto un profundo agradecimiento a los maestros que fueron tratados injustamente por la sociedad que contribuyeron a formar y cuyo progreso fue un empeño nunca reconocido suficientemente. Su propuesta resulta ser también una feliz coincidencia, porque desde hace años tengo la intención de escribir para la escena la historia de una maestra, a partir de un personaje que introduje en mi obra *Levante*. Así que unimos nuestros objetivos para poner en marcha este proyecto.

El proceso de documentación ha sido exhaustivo. La creación de un texto sobre este tema conlleva una **responsabilidad como autora y un compromiso como persona**. En el proceso de escritura se han ido abriendo paso elementos esenciales para el desarrollo dramático, la necesidad de componer un texto para solo dos intérpretes me exigía idear mecanismos y recursos que no los dejara solos. Finalmente son dos actores, pero interpretan a quince personajes.

Era un mundo muy amplio el que queríamos abarcar y había que transmitir al público el contexto histórico, social y profesional de los maestros y maestras que nacieron a finales del siglo XIX y ejercieron la docencia hasta mediados del XX. Un mundo de leyes, de ilusiones, de compromiso ético con el progreso y la cultura se iba abriendo camino a través del texto. Y luego las trabas, la injusticia, la desolación.

Si hubiera que hablar de género diría que es una obra documental. Las imágenes que proyectamos sobre la escenografía enmarcan la trama en momentos de la historia de nuestro país. Sucesos y personajes que forman parte de la vida de un pasado no tan lejano. Y la música, la escenografía y la luz crean las atmósferas necesarias para adentrarnos en las situaciones.

La esfera que nos contiene habla de los maestros y del paso del tiempo representado en la tierra que cubre nuestro pasado y nos reclama un acto de conciencia y de reconocimiento.

Los maestros

Hacer una semblanza de la vida de un maestro en las primeras décadas del siglo XX en España no es difícil. Eran tiempos de penuria y analfabetismo, ni los medios con que se contaban eran los mejores ni los edificios los adecuados, ni mucho menos el transporte. Un maestro de ciudad al menos disponía de mejores infraestructuras y de una población interesada en que las generaciones venideras tuvieran un futuro mejor, pero en las zonas rurales lo que había que mejorar era el presente. Lo primero era enseñar a los niños a ganarse la vida y después, si acaso, vendría lo demás. Así que lo único realmente necesario era leer y escribir apenas, aprender las 4 reglas (sumar, restar, multiplicar y dividir) y luego ponerse a trabajar ellos y a coser y llevar una casa ellas. Ambos con las lecciones bien aprendidas de urbanidad y de doctrina cristiana.

Así que podríamos elegir a un maestro tipo y desplazarlo a un pueblo tipo para ponerlo al frente de un grupo de niños de edades variadas con una atmósfera similar a la que reflejaba Machado:

*Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.*

...

*Con timbre sonoro y hueco
truenan el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
"mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón".*

...

Pero Antonio Machado en este *Recuerdo infantil* nos habla de una escuela decimonónica, la de su primera infancia, antes de que se fundara la Institución Libre de Enseñanza. A partir de los postulados y las iniciativas de Giner de los Ríos, la enseñanza dio un giro indiscutible en nuestro país. Otra cosa era difundir esta nueva perspectiva a todo el territorio nacional, debido sobre todo a la tremenda desigualdad social, con amplias capas de población en un entorno de miseria. La desconfianza de las clases menos preparadas y el recelo de las clases pudientes dificultaban la puesta en práctica de los nuevos fundamentos pedagógicos y su propagación a las zonas más desfavorecidas.

y las maestras

La incorporación de las mujeres a la educación se fue haciendo de una manera muy particular. Lo importante era que las niñas aprendieran las labores de la casa, por lo que las maestras no necesitaban un alto nivel de formación académica.

En la segunda mitad del siglo XIX se fue abriendo la mano a que las niñas pudieran asistir a clases que les enseñarían tareas "propias del bello sexo", siempre que no fuera en el mismo lugar donde aprendían los varones. Estas lecciones se desarrollaban en dependencias cercanas a las aulas donde se enseñaba a los niños, y eran impartidas por mujeres que debían adiestrar a estas niñas en labores tan femeninas que naturalmente eran desconocidas para cualquier maestro varón.

A partir de la existencia de esas primeras instructoras sin titulación, se entreabría la puerta a la vida laboral para muchas mujeres que se resistían a quedarse en casa. Y poco a poco fueron emergiendo las maestras que más tarde abordarían en gran medida la alfabetización en nuestras zonas rurales. Pero se necesitaron años para que las mujeres fueran consideradas algo más que seres decorativos o esclavas domésticas. A finales del siglo XIX y principios del XX la mujer comienza a demandar mayor formación, lo cual debemos agradecer a Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y otros intelectuales, hombres y mujeres, que hacen posible que ya en la Ley de 1901 se equipare la enseñanza primaria para chicos y chicas. Una década más tarde, en 1910, se regulará la admisión igualitaria de hombres y mujeres en la universidad, pero es en los años 20 cuando aumenta notablemente el número de alumnas matriculadas en las facultades.

El alto índice de analfabetismo hacía necesario un programa de educación que llegase a todos los niveles de la población, tanto a hombres como a mujeres, aunque aún las escuelas estaban segregadas por sexos y así sería hasta la II República. Las leyes que se promulgaron en este corto periodo democrático fueron abolidas fulminantemente con la llegada de la dictadura del General Franco, en la que se reinstauraron las leyes decimonónicas.

El texto

Para representar esta historia contamos con dos actores y un álbum de personajes. El actor y la actriz se introducen en una dramaturgia abierta que les propone transitar por nuestra historia a través de la historia de la educación en nuestro país. Dentro de este recorrido se incorporan personajes diversos que nos llevan a **diferentes lugares y tiempos, lenguajes y pensamientos**.

Cuando hablo de una dramaturgia abierta, me refiero a que la obra no se enmarca en una estructura clásica convencional. Actualmente la información nos llega de una manera mucho más rápida y el espectador aprecia en estos tiempos la apertura del lenguaje escénico, porque tiene la impresión de formar parte de la creación del hecho teatral.

El texto cuenta y sugiere a través de la acción de los personajes, a través de la palabra activa de los actores y del montaje, que se sostiene en las escenas que nos sumergirán inadvertidamente en una historia no predecible. La vida que vivimos no se configura necesariamente a lo largo de un progreso lineal, en el que se engarzan experiencias consecutivas. Nuestra percepción de la vida no es secuencial, sino que se compone de fragmentos de conciencia, recuerdo, acción y reacción. Las vidas de otros forman parte de nuestra vida y las acciones de otros nos afectan igual que nuestras acciones influyen en el devenir de los demás individuos.

Quiero contar esta historia con el relieve de historias diferentes, que el personaje de la maestra sea aquella a quien conoció mi madre, el maestro que enseñó a leer a mi abuelo. **Aquellos maestroescuelas que soñaron con una sociedad mejor** que legar a los que habían de llegar. Y quiero adentrarme en la atmósfera del aula. Como si esta autora hubiese sido trasladada a lugares diferentes, en expectativa de destino, sin saber muy bien si algún día llegaría a tener plaza en propiedad.

Del mismo modo que las primeras enciclopedias escolares eran todo un compendio de cultura general, este texto podría ser una historia contada en lecciones, en situaciones en torno a algo que recuerda a una lección o a partir de lo cual extraemos un aprendizaje. Fragmentos de la vida de unos cuantos personajes a través de los cuales aprenderemos algo de geometría, lengua, historia, música, literatura, anatomía, cálculo y quizá algo de filosofía y un mucho de ética, tan necesaria para la convivencia entre los seres humanos.

En torno al concepto de género dramático, esta obra tiene una variedad de ingredientes genéricos, lo que hace llegar al público **una historia que pueda comprender desde distintos ángulos** y con ella se conmueva, se ría, se rebele y salga del teatro un poco más consciente de las cosas que pasaron, de los logros conseguidos y del trabajo por hacer.

Para que el espectador transite por los lugares que recorreremos trabajamos con **imágenes proyectadas** que se articulan en el discurso dramático y un **espacio polivalente** en el se mueven los personajes y donde los objetos y elementos de la escenografía juegan diferentes papeles para delimitar las zonas del escenario.

Los personajes

EL ACTOR	A veces hablarán por sí mismos y otras veces serán portavoces de otros personajes	Actualidad
LA ACTRIZ		
ABUELO	Fue falangista	Actualidad / 1936
NUERA	Casada con el hijo del abuelo	Actualidad
HILARIO	Una voz	Años 50 del siglo XX
EL TROCHE	Una voz	
CLARA	Hija de Manuela y Julián	1952
FERNANDO	Hijo de Manuela y Julián	
EL TÍO ALBERTO	Tío de Manuela	1895
LA TÍA MERCEDES	Tía de Manuela	
MANUELA	Maestra	1909, 1931, 1932 y 1936
JULIÁN	Maestro	1909, 1931, 1932, 1936 y 1952
CARDENAL SEGURA	Cardenal Primado de España	1928
MONJA	De nombre Luz Divina, sirve al Cardenal Segura	
MUJER	Maestra que habla en una asamblea	1930
DON APOLINAR	Maestro, compañero de Manuela y Julián	1932-1936
HIJA	Hija mayor de Don Apolinar	
UNA SEÑORA	Vecina de Villanueva	1934

El texto está escrito para que puedan interpretarlo un actor y una actriz, aunque puede ser representado por un reparto más numeroso, ya que el total de los personajes son dieciocho, a los que se suman algunas voces en off.

Sinopsis

La obra se adentra en la historia de nuestro país a través de imágenes proyectadas y escenas protagonizadas por un total de dieciocho personajes, situaciones que giran en torno a un maestro y una maestra que provienen de familia de docentes y a los que veremos cómo afectan los cambios esenciales de la enseñanza en España desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.

Las escenas

1. El abuelo
2. Filosofía y gramática
3. Lenguas. 1956
4. Fernando y Clara. 1952
5. Mi tía. 1895
6. Provisión de plazas. 1909
7. Cuando las palabras hieren. 1928
8. La esfera. 1930
9. Reivindicaciones antes de la II República
10. La falta de aprecio
11. El camino amarillo. 1931
12. La nueva ley. Septiembre de 1931
13. Circular. Enero de 1932
14. Nocturnidad
15. Carta a la autoridad. Enero de 1934
16. Las cosas difíciles. 1936
17. Perdona a tu pueblo
18. Los recuerdos vuelven siempre a delatarnos
19. Villanueva

El equipo

Reparto

Leyre Abadía
Ion Iraizoz

Y las voces de

Iván Artiles, Fran Cantos, Elías Linder, Mateo Linder,
Carlos Puchades, Eva Rubio y Carmen Losa

Espacio escénico y vestuario	Iruña Iriarte
Música	Mariano Marín
Iluminación	Nacho Vargas
Montaje audiovisual	Ion Iraizoz y Luna Vídeo
Fotos	Eduardo Portal

Texto y dirección
Carmen Losa

Fotos del montaje

Carmen Losa

Dramaturga, directora y actriz nacida en Sevilla en 1959, se licencia en Filología Inglesa en 1981 y posteriormente cursa estudios de Interpretación en el Laboratorio William Layton, donde ejerce como ayudante del propio Layton en los cursos de dirección de 1988 a 1991. Actualmente dirige este prestigioso centro de formación de actores, en el que imparte clases de interpretación desde el año 2001.

En cuanto a su carrera artística, alterna su trabajo como actriz con el de la dirección escénica y en los últimos años tiene una intensa actividad como dramaturga. En 2005 dirige su obra *Chicas*, un montaje rompedor que llega con notable éxito desde su estreno en Madrid hasta la gira que concluye a finales de 2006. En los años siguientes son premiados dos de sus textos: *Levante* es galardonado con el Premio Visible-SGAE (Leopoldo Alas Mínguez) en 2008 y *Proyecto Expreso* obtiene el Premio Tirso de Molina en 2010.

Entre sus últimas obras se encuentran *Soberano* (2013) *Monstruos* (2013) y *Dos hombres sin importancia* (2014), esta última traducida al francés y publicada por Les Cahiers de l'Égaré. También en francés se acaba de publicar *Proyecto Expreso* dentro de la colección Les Incorrígibles.

Su trabajo refleja un alto sentido del compromiso con la conciencia, y entre sus obras escritas en solo una década se pueden encontrar textos contra la violencia de género, textos sobre la responsabilidad de los actos de los seres humanos, así como textos con vocación igualitaria y comprometidos con la memoria o contra el terrorismo.

Desde el punto de vista dramático sus obras irradian una visión innovadora, así como una amplia percepción del hecho creativo, lo que supone en muchos casos la inmersión en las diversas manifestaciones escénicas así como el uso de todo tipo de recursos artísticos para crear la atmósfera adecuada en la que se desenvolverán sus creaciones, ya sea componiendo la música, ideando el espacio escénico o editando el montaje audiovisual.

Igualmente contempla el trabajo interpretativo como parte de la creación y algunos de sus textos se han terminado de desarrollar en talleres con actores y actrices, con quienes mantiene un diálogo abierto, no desde la improvisación sino desde la incorporación de las escenas en el cuerpo y la voz de los actores y actrices.

Su última obra, *La esfera que nos contiene*, es un ejercicio necesario de reconocimiento a los maestros y maestras de la II República Española. El montaje se estrenó en octubre de 2015 y podrá verse dentro de la programación del Centro Dramático Nacional en febrero de 2017.

Curriculum detallado de sus trabajos como autora y directora.

TEXTOS PROPIOS

- *La esfera que nos contiene*, estrenada en octubre de 2015.
- *Dos hombres sin importancia*. (2014.) Traducida al francés por David Ferré y publicada en 2015 dentro del libro *Cervantes-Shakespeare, cadavres exquis* (Ed. Les Cahiers de l'Égaré).
- *Monstruos*, estrenada en 2013. Publicada en 2016 en el nº 350 de la Rev. Primer Acto; y en versión digital por la Consejería de Cultura de Junta de Andalucía.
- *Soberano*. (2013.) Pieza breve publicada online en la web de Literatura sonora: http://www.literaturasonoraenabierto.es/obra/soberano-2/#.VZ0Ep1_tmko
- *Clara*, pieza breve sobre Clara Campoamor. Estrenada en 2011.
- *Madres*, estrenada en 2014.
- *Proyecto Expreso*. (XXXVI Premio Tirso de Molina). Publicada por AECID. 2010.
- *Incertidumbre*. (2007)
- *Levante* (Premio Leopoldo Alas Mínguez 2008) Publicada en la colección de teatro de la Fundación Autor-SGAE. 2009.
- *Heridas*, escrita en colaboración con Ana Martín Puigpelat, Rosa Molero, Gracia Morales y Nidia Moros. Publicada por la Univ. Complutense de Madrid. 2008.
- *Hasta que tú quieras*. (2005. Inédita).
- *Chicas* (Estrenada en 2005).

ADAPTACIONES Y TRADUCCIONES

- *Ascenso y deconstrucción de Ui*. Dramaturgia a partir de *La resistible ascensión de Arturo Ui* de Bertolt Brecht. (2015)
- Adaptación de las *Piezas en un acto* de Bertolt Brecht. (2014)
- Adaptación de *La enfermedad de la juventud* de Ferdinand Bruckner. (2013)
- Adaptación para la escena de capítulos de *Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes. (Estrenada en 2012 y 2013).
- Adaptación de *Que viene Richi (The Nerd)*, de Larry Shue. (Estrenada en 2008).
- Adaptación de *Tres obras cortas y un Aniversario* (4 obras cortas de Antón Chéjov) (Estrenada en 2004).
- Traducción y adaptación de *Las divertidas señoras de Windsor (The Merry Wives of Windsor)* de William Shakespeare. (Estrenada en 2003).
- Adaptación de *La tetera* de Miguel Mihura. (Estrenada en 2002).
- Traducción y adaptación al inglés del montaje de *Cegada de amor (Blinded by Love)*. Con la Compañía LA CUBANA para la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Edimburgo (Estrenada en 1997).

DIRECCIÓN

- *La esfera que nos contiene*, de Carmen Losa. 2015.
- *Eudy*, de Itziar Pascual (Lectura dentro del XVIII Ciclo de Lecturas Dramatizadas de la SGAE). 2014.
- *La actriz ha muerto*, de Sato Díaz. 2014
- *Monstruos*, de Carmen Losa. 2013.
- *Clara*, de Carmen Losa. 2011.
- *Araña en bañera*, de Emma Cohen. (Lectura en la SGAE). 2009.
- *Que viene Richi* de Larry Shue. Globomedia. 2008.
- *Levante*, de Carmen Losa. (Lectura en Casa de América de Madrid). 2008.
- *Chicas*, de Carmen Losa. 2005-06
- *Tres obras cortas y un Aniversario* de Antón P. Chéjov. 2002.
- *Las divertidas señoras de Windsor* de William Shakespeare. 2001.
- *La tetera* de Miguel Mihura. 2000.

Ha colaborado en el equipo de dirección:

- Adjunta de dirección con Ana Diosdado en *Con las alas cortadas (Abril en París)* de John Godber con la compañía de Blanca Marsillach (2004).
- Montaje en inglés de *Cegada de amor (Blinded by Love)*. Con la Compañía LA CUBANA para la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Edimburgo (1997).
- Ayudante de Dirección en *La estación* de Umberto Marino. Dirección: Jaime Chávarri (1993).

*La esfera que
nos contiene*

Carmen Losa

Mail carmenlosa@elteatrodebadul.com

Tel. 609.23.26.92