

50 años

TEATRO LEBRIJANO

CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO

Índice

01. Crónica de una aparición en las marismas del Bajo Guadalquivir

02. 50 años de movilización por la cultura andaluza

03. Un espíritu que renace

04. TEATRO LEBRIJANO hoy, a la reconquista de la calle

Crónica 01: El teatro toma la calle. Teatro popular y escuela

Crónica 02: El pasado en el presente, el presente del futuro. Mesas redondas

Crónica 03: El descubrimiento a través de la mirada. Una exposición

Crónica 04: ORATORIO, la revisión de un acontecimiento teatral

Crónica 05: Dos piezas que encajan: flamenco y teatro. José Valencia

Crónica 06: TEATRO LEBRIJANO, a través del espejo. El documental

Crónica 07: TEATRO LEBRIJANO, negro sobre blanco. El libro

Roma, 1-3-1972

Teatro Lebuiano
apertado, 49
Lebuja

Mi querida amiga Angela:

gracias por tu carta. Me sorprendió,
me dejó perpleja. la noticia de la súbita
muerte de Juan. ¡y yo que lo esperaba por es-
tos días para seguir trabajando sobre el proyecto
de estrenar "La Gollarda" en Aurora Banti-
ta! ¡Qué tristeza sin nombre! Era yo mi
nueva amiga, tan llena de gracia, de talento
y de lentos. No lo podré olvidar. y para
miotros seguiré siendo, hasta ahora, mi joven
estrella maravillosa.

Dile a sus padres mi pesar, mi verda-
dero dolor por ese estúpido accidente que
se les fue. Un gran abrazo para
ellos, para ti, para todos.

Ricard Albert

Via Garibaldi, 88, 2º
00153 Roma

(Tel. 5892507)

El deber es escribirme con
claridad fu. o pelido.

«(...) Juan Bernabé será siempre nuestro héroe al que la muerte se llevó pero nos dejó un camino abierto al futuro aunque éste sea tan extraño como el presente que estamos viviendo.

Todo esto y más se lo debo, lo debemos, al Teatro Lebrijano que inició este sendero de arte consciente, reivindicativo y profundamente andaluz. Es necesario celebrar estos cincuenta años para sentirnos de nuevo en la necesidad de luchar por esta tierra.»

José Chamizo

Defensor del Pueblo Andaluz desde 1996 hasta mayo de 2013

01. Crónica de una aparición en las Marismas del Bajo Guadalquivir

1966 En un lugar situado en las Marismas del Bajo Guadalquivir encontramos Lebrija. Una población formada en su mayoría por jornaleras y jornaleros pendientes en su vida diaria de un jornal que llevar a sus casas. De unos señoritos que les señalen con el dedo de la lotería del trabajo. Se vive en casas donde reina el silencio, inundadas por el miedo de guerras cercanas, acompañados diariamente de la pobreza, de la incertidumbre de un futuro que se vislumbra oscuro.

«(...) nuestro alrededor está roto, explotado, muerto; hay injusticias, guerras, odio y daño en todas partes. (...) Y de ahí han salido nuestros deseos de hacer teatro, con el único fin de DIVERTIR, enseñando y mostrando algo, haciendo pensar.»

Juan Bernabé

En ese minúsculo universo de Andalucía, aparece un grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes. Aprovechan sus charlas de bares, sus rituales paseos arriba y abajo por la plaza central del pueblo para transformar su energía creativa en impulso teatral. Con Juan Bernabé como voz principal, dispuestos a hablar y generosos, se concedieron la capacidad de creer en otros mundos, otras luces.

Imaginaron voces, personajes, lugares, épocas desde donde poder hablar libremente del presente protegidos por el pasado, desde donde contar verdades y desenmascarar mentiras.

Jóvenes que supieron crear un teatro por y para el pueblo, hablado desde el poderoso lenguaje andaluz y recitado con zetas a compás tan del pueblo; para llegar a la gente y contarles que hay otros mundos, otras realidades, otros universos en forma de cuarta pared desde donde reír y llorar con dignidad.

«Querido Amigo:
Permítenos presentarnos: somos un grupo de jóvenes, llenos de ilusión, alegres, llamados T.E.L. (nos llamamos así porque esa es nuestra tarea, nuestro trabajo: hacer y presentar teatro).»

Juan Bernabé

Un día, se les ocurrió la idea de llamar a las puertas de las casas e invitar al pueblo a salir fuera, a tomar la calle portando sus sillas de «enea» y sentarse al fresco de la noche para oír evocadoras palabras, cantos y gritos que resuenan desde tiempo inmemorial, que evocan a Grecia, a Occidente, a todas las Antígonas del mundo.

Y llegó 'Oratorio'

1971 Teatro Lebrijano pone en escena el «Oratorio» de Alfonso Jiménez bajo la dirección de Juan Bernabé. El resultado, un verdadero acontecimiento de la Escena Teatral Española. El primer impacto, a nivel nacional, en el Festival Internacional de Teatro de Madrid. En palabras de Elías Gómez Picazo, Premio Nacional de la Crítica y jurado de los más prestigiosos premios de teatro de España: «El Oratorio Lebrijano no admite un análisis teatral al uso. Es un espectáculo primitivo de fuerza incontenible, de tremenda belleza, de honda sinceridad; como un espejo en el que la humanidad entera debiera verse».

Fue un inesperado fenómeno que dejó boquiabiertos a crítica y público del prestigioso, a nivel mundial, Festival de Nancy (Francia), volviendo a poner en el mapa internacional al teatro español. El Festival de Nancy fue fundado en 1962 por Jack Lang, joven profesor universitario que sería después ministro de Cultura con François Mitterrand. Desde su nacimiento, se consagró como cantera de descubrimientos escénicos. En un primer tiempo trampolín del teatro universitario, se convirtió después en laboratorio de investigación teatral. En su etapa de eclosión creadora, reveló en Europa occidental a la célebre compañía americana Bread and Puppet y a Grotowski, el teórico del llamado «teatro pobre», y The Living Theatre, convirtiendo el festival en paradigma del compromiso social, la contestación y el marginalismo creadores. Un feliz encuentro que hizo germinar, con sus innovadoras propuestas formales y desgarradora frescura, al Teatro Independiente Español tal y como hoy lo conocemos. «Oratorio» y el Teatro Lebrijano fue la revelación del festival de Nancy de 1971.

2016 LA VIGENCIA

El nacimiento y desarrollo de la actividad del Teatro Lebrijano a mediados de los años sesenta no es sólo un dato histórico de carácter cultural. Hoy en día las propuestas estéticas y formales de este teatro, que nació libre, son asumidas con naturalidad por el espectador y llevadas más allá por muchas compañías de cualquier género en diversos rincones de Andalucía.

Influencias directas en el caso de Salvador Távora, que participó como cantautor y actor en 'Oratorio', y que confirmó la inclusión sin complejos del flamenco en las creaciones de la compañía La Cuadra de Sevilla.

Un Teatro Lebrijano pionero de la investigación y lo experimental, que abre las puertas del nuevo teatro andaluz, con la tradición cultural popular como base para su desarrollo en las aventuras de, además de Távora, Juan y Paco Sánchez (La Zaranda), Alfonso Zurro (La Jácara), Faustino Velázquez (Teatro Algabeño), entre otros muchos grupos de pueblos de Andalucía. Este espíritu llega en una segunda oleada en los años ochenta, con directores como Ricardo Iniesta (Atalaya), Emilio Goyanes (La Ví Bel) o José Luis Castro (El Globo), que apostaron por un teatro de fuerte compromiso social y político mientras renovaban el lenguaje escénico.

La honda raigambre y relación directa con la realidad andaluza de estos agentes conforman una de las bases que explican las claves de la realidad identitaria andaluza a través del hecho escénico.

Su pionera trayectoria abrió un camino con ramificaciones en diferentes sendas, no sólo de las artes escénicas. Y es precisamente en los paralelismos con la época actual cuando su impronta y vigencia —la vinculación con los movimientos sociales, el uso del teatro como potente plataforma reivindicativa o el renacimiento de una escena de barrio de compromiso con la realidad de su entorno— necesita de una mirada sin nostalgia, obligadamente analítica, aunque también emocional. Construir un puente entre dos épocas que comparten su carácter de tránsito hacia la esperanza de un futuro mejor para el pueblo.

«Salí de aquella función borracho de emoción, de sensaciones, de imágenes, de sueños... enfermo de un virus que nunca más se me curó, que no se ha ido, que sigue dando sentido a todo lo que hago y a todo lo que intento hacer. Aquella noche supe que mi vida sería eso: contar historias y construir emociones.»

(...) gracias a esos jóvenes que en 1966 se subieron al remolque de un tractor y se atrevieron a llevar la cultura donde solo había incultura. Gracias Juan, Ángela, Pepe, Diego... porque yo soy uno de los frutos de la semilla que vosotros plantasteis.»

Benito Zambrano

Guionista y director de cine

02. 50 años de movilización por la cultura andaluza

50 años *TEATRO LEBRIJANO, CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO* surge de la implicación cultural, social y emocional de la Asociación Cultural Juan Bernabé. Como amante de la cultura, el grupo motor de este aniversario ha dedicado su actividad durante este tiempo a los que transforman la realidad de la sociedad para mejorarla: los que luchan, los que trabajan.

Creada para mantener el legado de Juan Bernabé y el Teatro Lebrijano, desde 1989 cuenta con un bagaje de experiencias múltiples poniendo siempre en valor la cultura andaluza. Ha sido una de las primeras organizaciones que han desarrollado fórmulas mixtas con el Ayuntamiento de Lebrija para la dirección y gestión del Teatro Municipal Juan Bernabé. Un compromiso de más de 15 años que ha sido una referencia para otras entidades. Con el afán de poner en valor las figuras escénicas claves en el teatro independiente español y andaluz ha realizado, junto con la Diputación de Sevilla, homenajes a personalidades como Alfonso Jiménez Romero o José Monleón. También, ha trabajado en red con organizaciones internacionales como la Asociación de Assilah o la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM), bajo el apoyo de la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Ha difundido la historia del teatro independiente de Andalucía de la mano de instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, con quien además mantiene un convenio para la custodia y uso del archivo histórico del Teatro Lebrijano.

Este continuo caminar ha sido posible gracias al nutrido grupo de agentes y personalidades aún en activo que rodearon, y aún rodean, a este fenómeno social y cultural. Una implicación marcada por la influencia y/o colaboración directa de diferentes personas y entidades. Una red más viva que nunca tejida con el intercambio de ideas, experiencias vitales y artísticas compartidas como ricos materiales.

Son nombres que vivieron o bebieron de este fenómeno, cuya impronta queda marcada en una amplia variedad de disciplinas. De este modo contamos con la colaboración activa de intérpretes como Juan Echanove, Antonio Dechent, Juan Diego, Nuria Espert, María Galiana o Juan Margallo. Cineastas implicados en la búsqueda de nuestras raíces como Gervasio Iglesias, Alberto Rodríguez o Benito Zambrano. La ya natural fusión de teatro y flamenco con imprescindibles figuras como las de Israel Galván, María Pagés, Manuel de Paula, David Dorantes o José Valencia. Relevantes periodistas en las firmas de Iñaki Gabilondo, Julio Martínez de Velasco, Marta Carrasco o Jesús Vigorra. Músicos de amplia trayectoria como Miguel Ríos, Javier Ruibal y Santiago Auserón. Del mundo de las letras, las plumas de Caballero Bonald, Luis García Montero y

I. CAMPAÑA TEATRO POPULAR

por Calles, Cortijos y Plazas de Lebrija

TEATRO ESTUDIO LEBRIJANO

presenta la obra

"ZE DEL BURRO"

(EL PAGADOR DE PROMESAS)

de Alfredo Días Gómes

- Día 8, domingo: Plaza del Martillo
- 10, jueves: • 2. Pasanda (Barriada S. Benito)
- 11, martes: Barriada Calle Caba
- 12, miércoles: Barriada Barrocas
- 13, jueves: Pago Duba
- 14, viernes: Pajares
- 15, sábado: La Cibera
- 16, domingo: Plaza Batalla
- 17, jueves: Río del Frigo
- 18, martes: La Señoría (Marimón)
- 19, miércoles: La Escondida
- 20, jueves: Calle Castellana

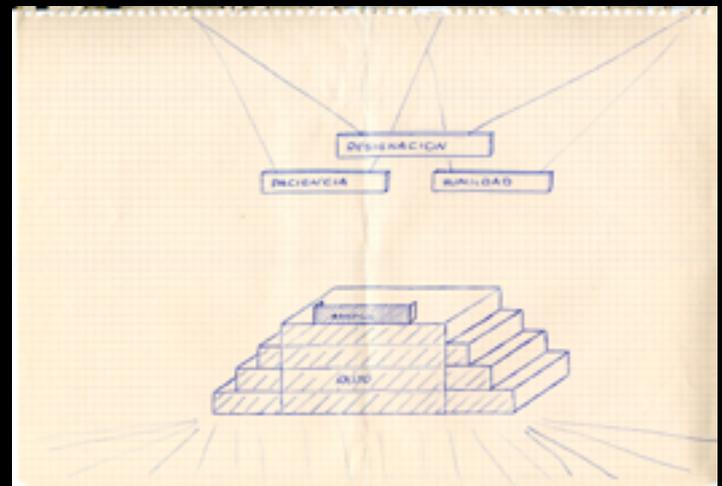
TEATRO ESTUDIO LEBRIJANO

TEATRO ESTUDIO LEBRIJANO

TEATRO LEBRIJANO

AGUA Y CIENO

DRAMA AGRICOLA
DE JAVIER ROS PARDO

Jerónimo López Pozo, entre otros. Y por supuesto profesionales reputados de las artes escénicas partícipes o herederos del legado de Teatro Lebrijano de la talla de Antonio Álamo, José Luis Castro, Pedro Álvarez-Ossorio, Ricardo Iniesta, Pepa Gamboa o Salvador Távora. Tampoco podemos dejar de recordar el compromiso hasta su triste fallecimiento de Juan Peña, el Lebrijano y de José Monleón, dramaturgo imprescindible en el desarrollo y vida del Teatro Lebrijano y del éxito de «Oratorio».

Un 50º aniversario que cuenta con el soporte público de la Consejería de la Presidencia y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y las alcaldías de Sevilla y Lebrija. En este esfuerzo colaborativo se ha sumado además el apoyo decidido de un amplio espectro de empresas del sector privado, como Algosur, Cooperativa 2º grado Agroquivir, Marismas de Lebrija S.C.A., Fundación SAVIA por el compromiso y los valores, Bodegas González Palacios S.L., Electronebrix, Empresa Andrés Vela, Herbis Servicios, Catering Tienda Nueva, Tomates del Sur - TOMSUR, Servirapid y Óptica Mendaro, entre otras, conscientes del calado y la importancia sociocultural del evento. En estos 50 años también se cuenta con el interés de entes privados como la Fundación 'la Caixa', Obra Social 'la Caixa' o la Fundación Cajasol, así como entes públicos como la Universidad de Sevilla, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), así como la Cátedra de Antropología y la Facultad de Comunicación; la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide. Se ha de señalar el apoyo firme de festivales como La Bienal de Flamenco de Sevilla, teatros como La Fundición, Távora Teatro Abierto o el Teatro Cervantes de Málaga, así como la colaboración del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, el Archivo Histórico de Comisiones Obreras o la revista *Primer Acto*. De igual modo, se cuenta con el interés de medios de comunicación como Canal Sur RTVA, Lebrija Televisión, *El País*, *El Correo de Andalucía*, *ABC*, *El Mundo*, *Diario de Sevilla*, Radio Sevilla, Cadena Ser y Radio Lebrija.

«El Teatro Lebrijano, bajo la vigilancia policial del franquismo no pudo más que afilar su lado crítico, operar estratégicamente usando el espectáculo como elemento de camuflaje para trabajar más popularmente, más democráticamente.»

Pedro G. Romero
Artista

03. Un espíritu que renace

La celebración del 50º aniversario de Teatro Lebrijano supone una vista al pasado con la mirada puesta al futuro gracias a un enfoque que nos ofrece sus conexiones con la actualidad. Hablamos de una conmemoración rigurosa, basada en la celebración analítica pero emotiva de un fenómeno social y cultural. Exenta de una perspectiva autocomplaciente, nace con unos claros objetivos:

Descubrir a las nuevas generaciones las coincidencias del momento histórico actual con la última década de la dictadura **y la posterior llegada de las primeras elecciones democráticas** en relación a **la historia de la cultura en los pueblos de Andalucía.**

Poner en valor el **Teatro Lebrijano**, que como grupo de teatro popular y campesino creado por unos jóvenes de 15 a 20 años, acaba formando parte de la historia del Teatro Independiente en España, con repercusiones formales y estilísticas que aún perviven.

Resaltar la vinculación del carácter de Teatro Lebrijano con los movimientos sociales y reivindicativos surgidos en la actualidad, con las artes escénicas como canal de representación y denuncia de las problemáticas contemporáneas.

«Porque rehuimos las representaciones únicas y el inmovilismo geográfico, hacemos teatro donde y cuando sea.»

Juan Bernabé

Destacar el carácter abierto y exportable de las coloquialmente llamadas *Rutas del Teatro Lebrijano*, que ayudaron a asentar las bases del ideario del Teatro Independiente Español. Un referente para gran cantidad de pueblos y ciudades del entorno andaluz y del resto de España, así como su repercusión en Europa en el eje Francia-Alemania. A su vez, ofrecer una panorámica geográfica del desarrollo, influencias y mutaciones que aún pervivan en los lugares en los que Teatro Lebrijano estuvo.

En definitiva, **la puesta en valor de la importancia de la Cultura de base e identitaria en Andalucía.**

«La aventura del Teatro Lebrijano es una de las más fascinantes del teatro español de la segunda mitad del siglo pasado, solo comparable a la de La Barraca de García Lorca o a la de Tábano. No fui miembro de él, pero siempre me sentí tan identificado con su labor y su compromiso que, en mi fuero interno, me considero uno de ellos. Por eso, cuando se presenta la ocasión, escribo y hablo de lo que hicieron, convencido de que es un ejemplo a seguir. En mi libro *Teatro de barrio/Teatro campesino* le dediqué un capítulo y en no pocos foros mis intervenciones giran sobre el Lebrijano.»

Jerónimo López Mozo
Dramaturgo, crítico y ensayista

04. Teatro Lebrijano hoy, a la reconquista de la calle

50 años TEATRO LEBRIJANO, CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO constituye un relato formado por una serie de actividades que pretenden poner en valor la cultura andaluza desde una perspectiva histórica en su relación con el presente.

Un relato y unas actividades exportables, con las **Rutas del Teatro Lebrijano** como guía para su presencia en otras ciudades y pueblos de España y Europa.

50 años TEATRO LEBRIJANO, CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO es un encuentro único con las artes plásticas, escénicas, el audiovisual o el flamenco que iniciará su andadura el 3 de noviembre de 2016, en un viaje de ida y vuelta a Lebrija, localidad a reivindicar en la Historia del Teatro Independiente Español. El itinerario, que terminará en noviembre de 2017, incluirá paradas en las ciudades de Málaga, Córdoba o Granada, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, las indispensables plazas de Madrid o Barcelona y escalas internacionales en diferentes puntos de Francia y Alemania.

Serán unas actividades que se transforman en una suerte de siete crónicas. Así, el teatro volverá a la búsqueda del público con el carácter formativo de **El teatro toma la calle**. La reflexión de las mesas redondas se complementará con una visión panorámica de la aparición y el desarrollo de la actividad del Teatro Lebrijano en la exposición **La historia del Teatro Lebrijano**. El perfecto encaje entre flamenco y teatro quedará en relieve con el espectáculo creado por José Valencia y la nueva mirada a **Oratorio** en el montaje de Pepa Gamboa. Y dejará un legado imperecedero para las siguientes generaciones con el documental del Teatro Lebrijano, de Nonio Parejo, y la publicación del libro en las buenas manos de Raúl Limón y Alfonso García.

Miradas desde el análisis y la emoción. Cada una con una identidad diferenciada, pero unidas por un invisible hilo que completa un relato que ilusiona y —especialmente en estos días— urge transmitir.

«(...) Las mujeres, las actrices, tan “decentes” como al principio, pero con algunas ideas en sus cabezas, salían a la calle principal del pueblo a decirles a las gente, a los jóvenes, que había teatro para la gente trabajadora y no para los burgueses... Pocos las creían. Algunos se reían. Pero otros iban a ver un teatro que les decía algo en sus vidas.»

Antonio Torres

Alcalde de Lebrija de 1979 a 2003 y miembro de Teatro Lebrijano

Crónica 01

El teatro toma la calle. Teatro popular y escuela

El teatro vuelve a la calle en un proyecto escénico y educativo que toma estilísticamente la filosofía del Teatro Lebrijano de llevar el teatro al pueblo, al modo de las Campañas de Teatro Popular organizadas en Lebrija en los años 70. Actrices y actores locales, participantes de los talleres de teatro aficionados, conformarán el elenco para recuperar y actualizar la base humana que formó parte del movimiento original.

Dos perspectivas se cruzan para retroalimentar el proyecto:

– **Perspectiva teatral.** La toma de plazas y calles en lo que supone el reencuentro con la sorpresa y el descubrimiento. Una experiencia escénica a la búsqueda de su entorno y público natural, tal y como el Teatro Lebrijano hizo en su momento. En esta ocasión, constará de una obra de teatro a realizar en la calle y a la que asistirá una buena parte de la comunidad educativa de la ciudad elegida.

– **Perspectiva pedagógica.** En una búsqueda de nuevos públicos, sumamos a niños y niñas desde quinto de primaria hasta primero de secundaria. Revivirán una rica experiencia cultural, histórica y educativa que les hará descubrir las posibilidades comunicativas del teatro. Contarán con unidades didácticas que aproximarán al alumnado a lo que fue y significó el Teatro Lebrijano en el contexto cultural de pueblo, gracias a la coordinación de Pura Velarde, miembro de la Asociación Cultural Juan Bernabé.

«**El teatro toma la calle**» constará de tres escenas escogidas de tres obras de teatro que fueron, incluida 'Oratorio', representadas por el Teatro Lebrijano durante las Campañas de Teatro Popular. Dirigidas por dos activos miembros de la asociación, Maica Sánchez Caballero y Benito Cordero, cada una de las tres partes de las que constará el espectáculo, formarán una obra completa a desarrollar en espacios abiertos locales. Los espectadores irán de un lugar a otro, como si participaran de una fiesta teatral donde la diversión y el placer formaran parte de un acto cultural dinámico y de alto poder simbólico en el encuentro del pasado con el presente.

La primera de estas experiencias tendrá lugar del 21 al 25 de noviembre de 2016 en Lebrija, donde el teatro tomará la Plaza el Pozo Nuevo, la del Pajarete, la de Paco Monroy, la del Mantillo, la del Hospitalillo, la del May y la del Pilar.

El resultado será un espectáculo donde el público disfrutará de un espacio a otro, reviviendo las sensaciones de la época, descubriendo a muchos las posibilidades expresivas y comunicativas actuales de esta modalidad de Teatro Independiente.

«Yo creo que el Teatro Lebrijano bajo la dirección de Juan Bernabé constituyó un sólido puntal en la creación y desarrollo de los llamados grupos de Teatro Independientes.»

Salvador Távora

Actor y director teatral

Fundador del grupo de teatro La Cuadra de Sevilla

Crónica 02

El pasado en el presente, el presente del futuro. Mesas redondas

50 años TEATRO LEBRIJANO, CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO abre un necesario espacio de conversación, de análisis y encuentro de las personas y entidades marcadas por la actividad fundamental del Teatro Lebrijano.

Un intercambio tejido a partir de la emoción y el dato alrededor de los espacios, los protagonistas, el flamenco, el público. El pasado, presente y futuro del legado al Teatro Independiente —irremediamente ligado **a su carácter social y reivindicativo**— en cinco jornadas de mesas redondas itinerantes llenas de nombres imprescindibles.

Encuentros en forma de charlas que tendrán una peculiaridad: su carácter mutante. Atendiendo a cada localidad enmarcada en esta Ruta Lebrijana, las diferentes personalidades participantes enriquecerán con sus perspectivas y experiencias el retrato del Teatro Lebrijano, su legado en relación con la realidad social y cultural actual. Una actividad que recoge la cosecha sembrada por Teatro Lebrijano a lo largo de la geografía nacional y europea.

Estos debates abiertos tendrán su pistoletazo de salida en Lebrija en noviembre de 2016 con agentes destacados de diferentes disciplinas antes de recorrer la geografía dibujada por el Teatro Lebrijano.

Una primera ronda con nombres imprescindibles de diferentes áreas.

Desde el mundo del Arte y la reflexión de Pedro G. Romero pasando por la arquitectura —Marta Pelegrín— y el cine de Benito Zambrano. Guardaremos un espacio para los **líderes jornaleros de la importancia** de Paco Casero o Gonzalo Sánchez, sin olvidar voces autorizadas del flamenco como las de los expertos José Luis Ortiz o Manuel Herrera, junto con la del cantaor lebrijano Manuel de Paula. También gestores culturales que guardan una íntima relación con el teatro en todas sus manifestaciones como Chus Cantero, Joaquín Arbide o José Luis Castro. Y por supuesto, personalidades indispensables de las artes escénicas de prestigioso recorrido, en un abanico formado por el escenógrafo Antonio Marín, el dramaturgo e ingeniero Jerónimo López Mozo, la figura del teatro independiente Juan Margallo, un creador como Salvador Távora, representantes únicos del teatro sevillano como Juan Ruesga, Alfonso Zurro y Juan Carlos Sánchez o los consolidados Ricardo Iniesta (director de Atalaya) y Pedro Álvarez Ossorio (director Teatro la Fundación).

Jornada 1 **Un teatro sin teatro**

Pedro G. Romero, Antonio Marín, Juan Ruesga, Marta Pellegrin.

Jornada 2 **Teatro, jornaleros y campesinos**

Paco Casero, Jerónimo López Mozo, Gonzalo Sánchez, Antonio Ramos, Antonio Zoido.

Jornada 3 **Teatro y flamenco**

Salvador Távora, José Luis Ortíz Nuevo, Manuel Herrera, Manuel de Paula.

Jornada 4 **Teatro popular en campos, plazas y calles**

Chus Cantero, Juan Margallo, Alfonso Zurro, Ricardo Iniesta, Benito Zambrano.

Jornada 5 **Teatro universitario. Teatro independiente**

Pedro Álvarez Ossorio, José Luis Castro, Joaquín Arbides, Juan Carlos Sánchez.

«Me siento muy orgulloso de aquellas mujeres y hombres, orgulloso de haber compartido momentos muy importantes de nuestra historia. Hoy Lebrija, el Bajo Guadalquivir, Andalucía es la que es, gracias a movimientos como el del Teatro Lebrijano que propiciaron muchos de los cambios y avances que han permitido un notable desarrollo en los últimos cincuenta años.»

Francisco Casero Rodríguez

Líder histórico del movimiento jornalero en Andalucía
Presidente de la Fundación Savia. Por el Compromiso y los Valores

Crónica 03

El descubrimiento a través de la mirada. Una exposición

Todo un caudal de testimonios documentales y fotográficos que nos sumergen en una época.

Una rica y completa mirada, comisariada por el Investigador y escritor **Antonio Zoido Naranjo**. Licenciado en Filosofía por las Universidades Gregoriana de Roma y Complutense de Madrid, Zoido cuenta con una amplia trayectoria como autor de estudios sobre la cultura andaluza. Es columnista diario en El Correo de Andalucía y habitual colaborador en medios como *El País* y *Diario de Sevilla*, entre otros. Ha comisionado distintas exposiciones entre ellas *90 años de Radio Sevilla*, Casa de la Provincia (2015) o *Al Arte de su vuelo*, 25 años de Bienal de Flamenco.

La exposición nos acerca a una visión de prisma sobre **el redescubrimiento** de la identidad de un pueblo, desvelando alguna de las claves del transcurrir de la **Transición Democrática y las movilizaciones por la consecución de la Autonomía**.

Supone también el encuentro con el regreso del espíritu de García Lorca, María Zambrano, con La Barraca o las Misiones Pedagógicas en su acercamiento al pueblo **y el hallazgo trascendental** de la fusión de las **formas dramáticas y el flamenco**.

La exposición recorre los rasgos identitarios puestos de relieve y transmitidos a la sociedad andaluza por el Teatro Lebrijano y continuados después por «La Cuadra», otros grupos y autores como reflejo del proceso autonómico. Un reflejo de la vida real en las acciones del movimiento de jornaleros, en sus ocupaciones de tierras o en sus marchas y, en definitiva, en el levantamiento civil por la consecución de la Autonomía.

Nos encontramos ante un auténtico viaje histórico y sentimental que nos sitúa con su recorrido —a través de nueve ejes temáticos, centrados en el Teatro Lebrijano y la figura de Juan Bernabé— en el contexto sociopolítico del momento para revelarnos su reflejo en la identidad de la Andalucía de hoy en día.

«Para concluir (...) me referiré a un acontecimiento teatral español de gran formato cuya difusión mayoritaria no ha sido, por desgracia, permitida. El “Oratorio” del Teatro Estudio de Lebrija, espectáculo celebrado en el extranjero y aplaudido en España por quienes tuvimos el privilegio de verlo, era la creación popular de un grupo hispalense lleno de verdad social y artística hasta en sus pequeñas imperfecciones. Ignoro si se ha dicho, pero Federico estaba tras aquello. Realizado por sureños de corazón gemelo al del poeta, el Oratorio parecía otra obra lorquiana, donde tampoco faltaba, como en las del inmortal granadino, la denuncia social, más explícita sin duda pero no más vigorosa; el hondo sentido trágico; el canto y la música dolorosa de la región; las ceremonias corales. Y en todo momento, la shakespeariana mirada en pie: la patética identificación de cada uno de nosotros con aquellas criaturas laceradas, con aquellos atropellos y muertes, no sufridos por las marionetas del bululú galaico, sino por hombres iguales a quienes los mirábamos. Estábamos, sin embargo, ante una de las sátiras sociales más revulsivas que se hayan podido presentar en nuestra escena, y así lo ha dicho la crítica más atenta a Responsabilidad sociológica del teatro»

Antonio Buero Vallejo, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española (García Lorca ante el esperpento, 1972). Alegato en favor de los jóvenes actores lebrijanos.

Crónica 04

‘Oratorio’, la revisión de un acontecimiento teatral

50 años TEATRO LEBRIJANO, CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO, no tendría sentido sin visitar el momento escénico cumbre de la agrupación para dar constancia de su total contacto con el momento presente.

El montaje teatral que a partir del ambicioso texto de Alfonso Jiménez desarrolló Juan Bernabé con el Teatro Lebrijano vuelve bajo la dirección de Pepa Gamboa, que dedica unas palabras a su perspectiva:

«‘Oratorio’ es muchas cosas.

De un lado un espléndido y ambicioso texto del dramaturgo andaluz Alfonso Jiménez, que recibió el premio Delfín en 1968.

De otro lado un montaje teatral que a partir del texto de Alfonso Jiménez montó Juan Bernabé con el Teatro Lebrijano, y que con importantes añadidos y variaciones constituye un hito en la historia del teatro andaluz y español. Fue el espectáculo fundacional del Teatro Ritual Andaluz.

Y entre ambos una denuncia viva de la guerra, la opresión, la explotación, la tiranía, la injusticia, la desigualdad, la miseria, el hambre y el desahucio de la propia tierra, que nunca ha perdido vigencia, pero que en los últimos tiempos ha adquirido una terrible actualidad.

Tomando como punto de partida el montaje del Teatro Lebrijano, esta propuesta –recurriendo a una estética y unas perspectivas actuales– pretende reactivar ese impresionante evento que fue la obra, especialmente en esta época de brutal consumación del capitalismo que a duras penas disimulan los medios bajo una apariencia de normalidad cada día más pálida.»

La trayectoria de Pepa Gamboa, nacida en la localidad sevillana de Arahal, se inicia como directora de escena con la creación de la compañía de teatro El traje de Artaud. Continúa su labor con numerosas obras, dirigiendo espectáculos para el Teatro Español o el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Ha obtenido, entre otros, el Premio Clara Campoamor y el Premio Escenarios de Sevilla al mejor creador escénico. Uno de sus trabajos más recordados es la adaptación y dirección de «La casa de Bernarda Alba», interpretada por mujeres gitanas de un poblado chabolista El Vacie y con el que consigue el Premio Nacional de Teatro.

Entre los objetivos artísticos encontramos la inmersión que provocará la sobria puesta en escena para romper el concepto de teatro a la italiana para abrir así una viva brecha de comunicación entre público e intérpretes. Un regreso construido a través de un nutrido número de intérpretes, como ya sucedió originalmente, en gran parte no profesionales y naturales de Lebrija. El desborde de los patrones del teatro comercial actual, como lo hizo en su momento el Teatro Lebrijano, hecho para arrebatarse el corazón y el pensamiento del espectador.

«(...) El Teatro Lebrijano (...) incorpora decididamente rasgos andaluces cuya potencia apenas si se intuía entonces. La fusión de las formas dramáticas y el flamenco supuso un hallazgo trascendental porque, a partir de ahí, el flamenco no fue “neutro” sino que dejó ver su fuerza en la lucha política por las libertades con las coplas de Moreno Galván, los cantes de Menese, Gerena...»

Antonio Zoido Naranjo
Escritor

Crónica 05

Dos piezas que encajan: flamenco y teatro. José Valencia

El encuentro del teatro con el flamenco tiene su origen en el Teatro Lebrijano y su obra más representativa, 'Oratorio'. Con esta sólida y fértil base asentada, nos encontramos ante un feliz maridaje que no ha dejado de desarrollarse desde entonces para enriquecer ambas disciplinas.

Todo un mundo de posibilidades del que José Valencia se ha nutrido en muchos de sus espectáculos, en los que ha ido incorporando elementos escenográficos, por lo que su presencia en los **50 años de TEATRO LEBRIJANO** resulta inevitable.

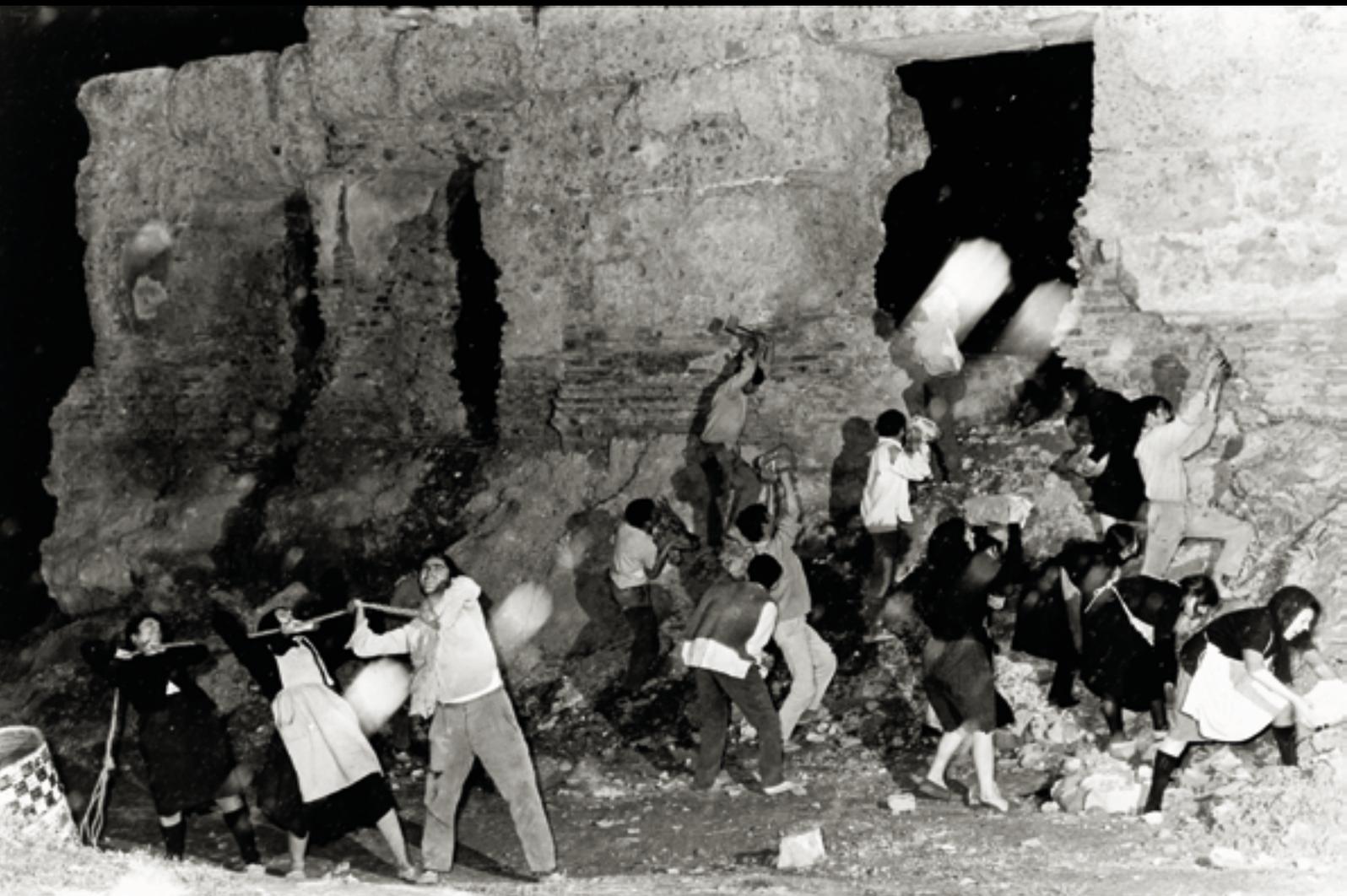
Aunque su lugar de nacimiento fue Barcelona, su tierra de referencia es, desde luego, Lebrija. Es allí donde están sus raíces familiares y su herencia cantaora. José Valencia pertenece a una larga y ancha estirpe gitana y flamenca que tiene también su derivación jerezana. Una carrera que comenzó a la temprana edad de 5 años, en la que pisa por primera vez un escenario. Ya con 11 años ganaba el Primer Premio en el concurso Juvenil de la Federación de Peñas y Entidades Flamenca de Sevilla. A eso se suma que es el único artista ganador de tres Giraldivillos, los galardones más importantes que se conceden hoy en el mundo del cante jondo. Además, hay que destacar que las compañías de baile más importantes se disputan su cante: Antonio Canales, Eva Yerbabuena y Belén Maya, entre otros.

Arropado por estos credenciales y con el afán integrador de disciplinas, José Valencia presenta el espectáculo «Proceso Quimera. *El rastro de la poesía gitana contemporánea*», una propuesta flamenco-teatral por el 50 aniversario del Teatro Lebrijano.

El espectáculo indagará en los límites de la imagen, de las historias, de la lengua y de la narración de esa parte del flamenco que debiera cuestionar lo que nos viene dado, al igual que hiciera Teatro Lebrijano en su época de esplendor. Como forma de celebrar el pasado y reescribirlo a modo de encuentro, los flamencos gitanos del 2016 se hacen con aquella chispa que encendiera la poética teatral del Lebrijano. José Valencia nos propone un proceso de creación que incluye 10 poemas y un epílogo de autores gitanos contemporáneos.

Las diferentes realidades geográficas y temporales de los 10 poetas seleccionados entrarán en rica y compleja contradicción artística con la realidad de un grupo de músicos flamencos —con sus repertorios, sus melodías, sus bases rítmicas...— para contar una historia que juega con los tópicos de la juerga eterna, el yugo de los señoritos o el concepto de la libertad del pueblo gitano.

En este crisol de autores seleccionados encontramos mujeres gitanas pioneras en la publicación de libros en sus países (Bronislawa Wajs en Polonia, Olga Pankova en Rusia), reconocidos activistas (Ian Hancock o Santino Spinelli), a periodistas y poetisas (Hedina Sijerjic), a José Heredia Maya —el primer gitano español profesor de Universidad en Granada—, visones gitanas del Holocausto (la cuentista, dramaturga y poetisa eslovaca Elena Lacková) o puentes construidos hacia los payos a través de obras literarias (con el francés Mateo Massimoff). Del este al oeste de Europa es en definitiva, el descubrimiento de una geografía humana de la raza calé.

«Por el año 66 veinte jóvenes –unos estudiantes, otros trabajadores- formaron el Teatro Lebrijano, creyendo que el teatro era un elemento cultural necesario, un testigo y testimonio crítico en una realidad cerrada, que podría ser un camino de comunicación con las gentes, un modo de expresarnos.»

Juan Bernabé (1947-1972)

Creator, director and alma del Teatro Lebrijano

Crónica 06

Teatro Lebrijano, a través del espejo. El documental

«Oratorio 1982» es **un documental al rescate** de los acontecimientos históricos, políticos y sociales que provocaron el nacimiento del Teatro Independiente en los estertores de la dictadura. En Andalucía, y en Lebrija en particular, adquirieron un tono propio en manos del Teatro Lebrijano y el teatro colectivo y campesino que se plasmó en la obra «Oratorio». Imágenes en movimiento que retratan un nuevo lazo con el momento de tránsito que vivimos en el presente en una ruta geográfica y emocional.

A partir de una función conmemorativa y representada expresamente para ser grabada en 1982, el documental recorrerá la historia del grupo teatral y su influencia en la vida de un pueblo, aunque también sus aspiraciones de desarrollo, libertad y democracia, representativas de toda Andalucía. El vídeo, parcialmente restaurado, será el eje narrativo de este trabajo. Paralelamente un personaje servirá como hilo conductor que irá hilvanando los distintos contenidos: la guerra, el hambre, el campesinado, la censura, la emigración.

El mosaico de esta reconstrucción histórica y cultural con la vista puesta en el presente lo completarán una serie de invitados, partícipes activos de aquel teatro: expertos, críticos, autores, profesionales y gentes de la cultura que vivieron aquellos tiempos. **Jack Lang, Juan Diego, Paco Casero, Juan Margallo, José Luis Castro, Pedro Álvarez Osorio, Salvador Távora, Benito Zambrano, Pedro G. Romero o los miembros originales del Teatro Lebrijano** están entre las personalidades que formarán parte de esta coral de historias, como testigos de la expresión de un pueblo frente a un franquismo agonizante que fracasó en su intento de enmudecer al campo andaluz.

Todo ello ilustrado con material gráfico aportado por la Asociación Juan Bernabé con el apoyo del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, la ayuda del INAEM y el Institut del Teatre, así como de hemerotecas y archivos personales que se engranarán al principal elemento audiovisual histórico que es el vídeo «Oratorio 1982».

Una obra dirigida por **Nonio Parejo**, que cuenta en extensa filmografía obras de carácter histórico, *Andalucía 28-F*, *Los Presos del Canal* o *Los Ingleses en Jerez*, los realizados de la mano de Juan Goytisolo como *Releyendo La Chanca* y *Releyendo Campos de Níjar* o su largo documental *El Regreso*, seleccionado en la sección oficial a concurso del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2010.

«¡Qué tristeza sin nombre! Era ya mi nuevo amigo, tan lleno de gracia, de talento y valentía. No lo podré olvidar. Y para vosotros seguirá siendo vuestro norte, vuestra joven estrella maravillosa...»

Rafael Alberti, sobre el fallecimiento de Juan Bernabé

Crónica 07

Teatro Lebrijano, negro sobre blanco. El libro

Con la vista puesta en el análisis del presente y el pasado abordamos la publicación de un libro que deberá servir de referencia definitiva de la importancia del Teatro Lebrijano. Muchos han sido los intentos de escribir la historia de este grupo, pero nunca hasta ahora se habían reunido los más de 5.000 documentos existentes sobre el Teatro Lebrijano para articular un texto ágil y dirigido a todos los públicos.

El objetivo es hacer comprensible la relevancia de la experiencia teatral más significativa de los años en que España dio paso a la democracia y en los que la labor de estos actores y dramaturgos fue fundamental.

Un trabajo que se encuentra con solvencia y rigor en el uso la palabra de sus autores: **Raúl Limón**, periodista de *El País*, autor de *Pasado rojo, futuro verde*, una crónica sobre la Andalucía vivida por el dirigente jornalero, pacifista y ecologista Paco Casero y **Alfonso García**, investigador y autor de diferentes libros, especialista en flamenco, natural de Lebrija y conocedor de las claves que dieron lugar al Teatro Lebrijano.

Además de la biografía del director de la compañía, el libro recoge las experiencias de sus actores y las secuelas que dejó la corta pero intensa vida del Teatro Lebrijano en todos los ámbitos creativos.

La obra complementa los episodios históricos documentados con entrevistas a los personajes que participaron de aquel fenómeno y que aún hoy mantienen vivo el legado del Teatro Lebrijano. Además, el fondo fotográfico permite una reconstrucción de los momentos más relevantes y poder viajar en el tiempo a una Andalucía dispuesta a enterrar el pasado dejado por el franquismo.

Un libro sobre el Teatro Lebrijano que salda —a modo de diálogos y crónicas, esta vez escritos— una deuda histórica con un colectivo fundamental para entender el mundo de la escena de la transición y los grupos independientes.

50 años

TEATRO LEBRIJANO

CRÓNICAS TEATRALES DE UN PUEBLO

ASOCIACIÓN CULTURAL
Juan Bernabé
L E B R I J A N A

✉ asociacionculturaljuanbernabe@hotmail.com

☎ 679172312