

JORNADAS HOMENAJE A JOSÉ MARTÍN RECUERDA

ORGANIZA:
ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

DEL 15 AL 18 DE ABRIL

1999

AÑO 1999

APUNTE BIOGRÁFICO-CREADOR DE JOSÉ MARTÍN RECUERDA

José Martín Recuerda nace en Granada, en el número 9 de la Plaza de Bibarrambla. Es el sexto de siete hermanos varones. Nace en un hogar humilde.

Doctor en Filosofía y Letras (Sección Filología Románica), por la Universidad de Granada.

Su labor pedagógica, considerada por él como una prolongación y complemento de su labor creadora, comienza en el Instituto Padre Suárez de Granada, en el que, durante diez años (1952-62), fue profesor interino y gratuito.

Ocho años (1952-1960) fueron los que estuvo como director del Teatro Español Universitario de Granada. Con la dirección del TEU granadino, nuestro autor pudo mantener y desarrollar su gran vocación creadora, además de ser una especie de cordón umbilical que le mantenía unido a toda una generación de jóvenes universitarios, pertenecientes a los distintos "teus", que habrían de ser el fundamento del nuevo teatro español que emerge al final de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta.

En el año 1958, José Martín Recuerda obtiene su primer Premio “Lope de Vega”, por su obra *El teatrito de don Ramón*. Este premio fue la confirmación de su valía como autor. Sin embargo, será en el año 1963, con el estreno de *Las salvajes en Puente San Gil*, cuando nuestro autor, granadino indeciso, decide dejar la provincia y desarrollar, plenamente, su carrera de dramaturgo en Madrid. Pero pese al éxito de *Las salvajes* ...

tenía que encontrar un trabajo que le permitiera cierta seguridad económica. Y la solución vino con la oportunidad de obtener una plaza de profesor de Lengua y Literatura Española en una filial del Instituto “Ramiro de Maeztu” de Madrid. Buena e inapelable oportunidad de irse a Madrid. Y así fue.

El Instituto de Madrid era una filial -“espantosa”, en palabras del propio autor -del “Ramiro de Maeztu”, situado en el barrio del Batán. Tres cursos (1963-66) padeció nuestro autor este “infierno”; tres años que, sin embargo, le sirvieron para conocer a fondo el ambiente teatral madrileño, afianzar amistades, hacer nuevos amigos y estrenar en el teatro “Español” de Madrid, y *bajo la dirección de Adolfo Marsillach, ¿Quién quiere una copla del Arcipreste de Hita?* A pesar de la censura, muchos estamentos sociales, políticos y religiosos, se sintieron atacados por dicho estreno; la polémica fue estruendosa y los sinsabores, para nuestro autor, grandes. Y no sólo molestó la obra ideológicamente, sino que además aportaba artísticamente un concepto de “teatro total”, revolucionario, en la adocenada escena española del momento.

Cuando en el mes de febrero de 1966 José Martín Recuerda, harto de luchar con la censura teatral franquista, sentía, más que nunca, la mezquindad de un país y se ahogaba en la misera atmósfera de un Madrid más provinciano, más pobre intelectual y moralmente que la más gris de nuestras provincias, llegó una carta de Washington State University (U.S.A) invitándole a ir a enseñar teatro y literatura española en dicha Universidad. Dos años en esta Universidad, y otros dos en

Humboldt State University (California), fueron una experiencia inolvidable y enriquecedora en la vida y en la obra de nuestro autor.

Pero un creador, un investigador de la sensibilidad, un poeta dramático, precisa del contacto de su pueblo y, por tanto, siempre necesita volver a sus raíces. Y José Martín Recuerda volvió. Y creó la cátedra de teatro “Juan del Enzina” en la Universidad de Salamanca. Y gracias a él la Universidad de Salamanca fue, desde el año 1971 al año 1988, un verdadero foco de atención teatral en nuestro país.

En el año 1988, año de su jubilación en sus tareas docentes, José Martín Recuerda establece su residencia en el Monte de los Almendros de Salobreña (Granada). En una humilde y confortable casa acunada en las estribaciones de Sierra Nevada, con vistas al mar y a la vega de cañas de azúcar, sigue creando, con más inquietud que nunca, su obra dramática.

Desde la infancia, la vocación creadora de nuestro autor siempre fue el teatro, a pesar de alguna incursión en la novela. Su pasión siempre ha sido, puede decirse, el crear vida desde un escenario. Así es que concibe la escritura teatral en función de su representación escénica, sacrificando cualquier expresión retórica o literaria que no pueda “mantenerse en pie” desde la realidad escénica y pueda menoscabar la *verdad dramática*.

Con *La Llanura* (1947) se nos mostrará, por primera vez, el auténtico alcance creador de José Martín Recuerda, su originalidad, su valentía, parte de su credo estético y una declaración implícitamente contundente, casi suicida en aquel tiempo, de su inamovible credo ético ... La Madre, personaje protagonista de *La Llanura*, es el precedente -pese a la juventud, ya en la madurez creadora del autor- de una serie de mujeres poderosas, arrojadas, creyentes, púdicas hasta el sacrificio, amantes apasionadas y siempre frustradas en la correspondencia amorosa, bien por culpa del amante o de la sociedad que las rodea; una mujer que se alza como heroína griega (La Madre en *La Llanura* o *Mariana de Pineda* en *Las*

arrecogías), o se inmola retirándose en vida de la propia *Vida* “... por llevar dentro ... demasiado amor” (La Maestra en *Como las secas cañas del camino*), o en personaje grotesco por no renunciar a sus ideales cuando las necesidades de las circunstancias y la crueldad de la Historia así lo demandan (La Trotski, en la trilogía: *La Trotski*, *La Trotski se va a las Indias* y *La Trotski descubre las Américas*); o se convierte en personaje coral y airado dando réplica a una sociedad hipócrita amparada en la represión política, moral y religiosa (Las Salvajes en *Las Salvajes en Puente San Gil*); o en las únicas que llegan a comprender y a ayudar a Juan de Dios en la recogida y atención de “todos los deshechos del Imperio” en época de Carlos V (La Pinzona, La de Juan de la Cosa, La Dominicana) en *El Engaño* (segundo Premio “Lope de Vega”). Todas estas mujeres, y otras más, individual y coralmente, conforman uno de los primeros signos de identidad del teatro de José Martín Recuerda.

Madrid, Estados Unidos y Salamanca vieron e influenciaron la creación dramática de José Martín Recuerda. Madrid, como tal ciudad, en la vida cotidiana de sus gentes, jamás le resultó de gran atractivo, de modo que le influenciara en su creación. Sin embargo, el “mundillo” teatral, los compañeros autores y amigos artistas en general sí fueron acicate y estímulo en aquellos primeros años sesenta. Allí se encontró con Lauro Olmo, Carlos Muñiz, Alfredo Mañas, Antonio Gala, etc. además de a los ya conocidos Antonio Buero Vallejo y Alfonso Paso. Madrid dio ánimo y valentía a Martín Recuerda para proseguir en el teatro que, con *Las Salvajes*, había emprendido, dejando atrás ese mundo intimista, desolador, sin esperanza, vivo retrato anímico de una España provinciana, como *El teatrito de don Ramón*. La llegada a Madrid dejó ver a nuestro autor la singularidad e importancia de su “voz” teatral. De Granada llevaba muchos de sus tipos, el lenguaje, el perenne recuerdo de su padre -al que siempre recordaba con su figura de patriarca, a la puerta de su puesto de frutas y

verduras en la plaza de Bibarrambla- y un leve dolor de ingratitud que ha sido siempre como un estímulo para crear algunas obras que, al igual que hiciera Federico García Lorca, han dado categoría universal a un *ser* y *estar* granadino; así, entre otras, *Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca* y *El Engaño*.

La experiencia norteamericana, no sólo proporciona a Martín Recuerda una nueva temática -así reflejado en su obra *La deuda*-, sino que ensancha sus horizontes en pos de un desarrollo más amplio.

Con *Las arrecogías* Martín Recuerda daba un paso más en su progresión dramatúrgica e inauguraba lo que en su momento ha sido llamado “teatro-fiesta”; un paso que, desde *La Llanura*, venía como lógica consecuencia de una expresión enraizada en la más pura tradición popular española y la música, el canto y el baile, con acento indiscutiblemente andaluz, más aún, granadino, daban solución trágica. Era la culminación de un teatro de rebeldía que comenzó con *La Llanura*, pasaba por *Las salvajes* (donde el héroe se hace colectivo) y continúa con *El Engaño* (1972), o “la otra cara del Imperio”: la España que deshecha por las guerras imperiales de Carlos V, encuentra refugio y amparo en el más pobre de sus súbditos: Juan de Dios.

Y ya en Salamanca, probable cuna del conocido personaje de Fernando de Rojas, *La Celestina*, José Martín Recuerda crea *Las conversiones*. Castilla despierta en nuestro autor, sin límites, toda la imaginación barroca de su ser andaluz. *Las conversiones*, obra que tiene el aliento de la tragedia isabelina y puede ser transcrita en verso libre, es, creemos, la obra que resume y da sentido completo al término “íberismo” empleado por el propio autor al definir su teatro. En Castilla nacen también obras como *Amadís de Gaula* y *La cicatriz*: la primera, bellísimo y esperanzado canto a la juventud, inspirado en el célebre personaje literario; la segunda, un ritual de amor y muerte en tiempos de decadencia y corrupción, posiblemente, una de las obras que mejor definan ese sentido de “violación” del que nos habla el historiador y crítico teatral, F. Ruiz

Ramón, como una de las líneas maestras de esta dramaturgia iberista ...

Estando de acuerdo con el propio Martín Recuerda al considerar poco acertada la denominación de "realistas" dada a él y a sus compañeros de generación, ¿en qué consiste su proclamado "iberismo"? Sin duda, la designación de "teatro iberista" o "iberismo" sólo adquiere pleno significado en la obra dramática de Martín Recuerda: existencialismo, absurdo y crueldad, con raíces en nuestra tradición teatral y literaria popular, desde los pasos de Lope de Rueda al esperpento de Valle Inclán, pasando por los entremeses de Cervantes, nuestro Género Chico -¡tan grande!- y la asimilación de una idiosincrasia acosante - con similitud en nuestra secular afición a la tauromaquia- reflejada en una técnica que podríamos denominar "circular", o en espiral, en oleadas que van rodeando

al personaje, o personajes, hasta llegar al "grito" final, y una catar시스 que se nos da no sólo por piedad ante el ejemplo del drama o tragedia, sino también por liberación participativa ante la rebelión del personaje (individual o coral).

Finalmente, hemos de dejar constancia de dos obras que podemos considerar como una evolución de lo que hemos llamado "teatro-fiesta" de Martín Recuerda: *Las reinas del Paralelo* (1991) y *La "Caramba" en la iglesia de San Jerónimo el Real* (1993). Ambas, en realidad, han sido concebidas para convertirse en espectáculos musicales, y a tal deseo responde su estructura. Sin embargo, su representación como obras dramáticas es perfectamente factible.

Qué duda cabe que, además de los estrenos y, en muchos casos, reestrenos, tanto en España como en el extranjero, las publicaciones de sus obras son múltiples. También empiezan a ser ya numerosas las traducciones que de sus obras aparecen publicadas en: Estados Unidos (Nueva York y Miami), Canadá (Queenstone, Ontario), Inglaterra (Lampeter, Dyfed, Wales), Foggia (Italia), etc.

Entre los numerosos premios y distinciones recibidas, cabe destacar:

- Premios Nacionales "Lope de Vega" (1958 y 1975), por sus obras *El teatrillo de Don Ramón* y *El Engaño*.
- Premio de Competición de la Catedral de Coventry y de la Universidad de Valparaíso, por la versión inglesa de su obra *El Cristo*.
- V Premio de Teatro "Long-Play" (Madrid, 1977).
- Premio de Teatro Radio España (Madrid, 1977).
- Premios Bib-Rambla de la Casa de Granada en Madrid (1978 y 1988).
- Creación en Almuñécar (Granada) del Certamen de Teatro "Martín Recuerda".
- Medalla de Oro de la Ciudad de Almuñécar (1984).
- Premio Museo "Casa de los Tiros" (Granada, 1987).
- Medalla de Oro de la Ciudad de Granada (1989).
- Medalla de Oro de la Ciudad de Motril (1996).
- Se da su nombre a las correspondientes calles en Salobreña, Ítrabo, Íllora y Huétor Vega (Granada), y sendas plazas en Almuñécar y Puerto Lope (Granada).
- En 1987, se da su nombre al teatro ubicado en la Casa de la Cultura de Almuñécar (Granada).

JUEVES DÍA 15

- En 1991, se da su nombre al Instituto de Bachillerato n.º 3 de Motril (Granada).

- En 1994, es nombrado "Salobreñero del Año".

- En 1995, dentro de las I Jornadas de Autores Teatrales Andaluces, celebradas en el Centro Andaluz de Teatro (CAT), recibe la distinción "Palabra 1995".

- Título de "Colegiado de Honor", concedido por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de Granada (23 de Mayo de 1997).

- En 1996, se da su nombre al Teatro ubicado en la Casa de la Cultura de Pinos Puente (Granada), inaugurándose como "Teatro Municipal Martín Recuerda" en Noviembre de 1997.

- Homenaje de la V Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Alicante, 15 de Noviembre de 1997).

- Treinta autores dramáticos participan en la lectura de su obra *La "Caramba" en la Iglesia de San Jerónimo el Real*; lectura organizada por La Sociedad General de Autores de España y la Fundación Autor, como homenaje al Teatro Español (sala Manuel de Falla, 25 - 3 - 1999), en conmemoración del Día Mundial del Teatro.

Ángel Cobo Rivas

1.ª JORNADA

A las 20:00 horas.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.
Acto de Inauguración.

INTERVENCIONES:

- Palabras de Inauguración del Sr. Alcalde: *D. Manuel Pérez Cobos*.
- Palabras del Coordinador de las Jornadas: *D. Miguel Ávila Cabezas*.
- 1.ª Ponencia a cargo de *Alicia Marchant Ribera*, Profesora de la Universidad de Málaga. Título: **«MUJERES ESPAÑOLAS DEL SIGLO XVI DESDE LA REALIDAD DEL DRAMA HISTÓRICO: "EL ENGAÑAO" DE JOSÉ MARTÍN RECUERDA»**
- Recital Flamenco de *Laura Díaz* sobre textos musicados de **«LA LLANURA»**.
- Copa de vino.

A las 22:00 horas.

- Retransmisión desde Radio Salobreña de la Lectura Dramatizada de **«COMO LAS SECAS CAÑAS DEL CAMINO»** bajo la dirección de *Rolando Salas Cabrera*.

VIERNES DÍA 16

2.ª JORNADA

A las 17:00 horas.

Proyección, en el Auditorio, de la obra de **JOSÉ MARTÍN RECUERDA** (del Programa «*Estudio 1 de TVE*») «**COMO LAS SECAS CAÑAS DEL CAMINO**»

A las 20:00 horas.

2.ª ponencia a cargo de **D. Ángel Cobo Rivas**, Crítico y Director teatral.

Título: Blanche Du Boise y Julite Torres: Sensibilidades afines en mundos diferentes.

Lugar: Sala de Seminarios del Ayuntamiento de Salobreña.

A las 20:30 horas.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.

Lectura dramatizada de «**LA LLANURA**» de José Martín Recuerda, a cargo del **Grupo Teatro Trapiche de Motril**, bajo la dirección de **Rolando Salas Cabrera**.

SÁBADO DÍA 17

3.ª JORNADA

A las 17:30 horas

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.

Proyección de la obra de José Martín Recuerda (del programa de *Estudio 1 de TVE*) «**EL TEATRITO DE DON RAMÓN**».

A las 20:00 horas.

Lugar: Seminarios del Ayuntamiento de Salobreña.

3.ª ponencia a cargo de **D. Rolando Salas Cabrera**, escritor y monitor teatral.

Título: «**CLAVES EN LA DRAMATURGIA DE JOSÉ MARTÍN RECUERDA**».

A las 20:30 horas.

Representación de la obra «**LORCA x 3**» a cargo del grupo «**PAREN-TESIS**» de Motril.

Dirección: **D. Enrique Casanova**.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.

A las 22:00 horas.

Retransmisión por **Radio Salobreña** de la lectura dramatizada de la Obra de José Martín Recuerda «**El Caraqueño**».

Dirección: **Guillermo Martín**.

DOMINGO DÍA 18

4.ª JORNADA

A las 18:00 horas.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.

Proyección de la obra de José Martín Recuerda (del programa *Estudio 1 de TVE*) «**LAS SALVAJES EN PUENTE SAN GIL**»

A las 20:00 horas.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.

4.ª ponencia, a cargo de **D. Miguel Ávila Cabezas**, profesor de literatura y escritor.

Título: «**LA LITURGIA DE LA LIBERTAD EN EL TEATRO DE JOSÉ MARTÍN RECUERDA**».

A las 20:30 horas.

Lugar: Auditorio Villa de Salobreña.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS

- Palabras del *Coordinador de las Jornadas*.
- Presentación de «**LOS ÁTRIDAS**» editada por el Ayuntamiento de Salobreña.
- Palabras del *Sr. Alcalde*.

ORGANIZA:
**ÁREA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA**