

Realidad

de

Tom Stoppard

Dirección

Natalia Menéndez

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

TEMPORADA

2009 / 2010

Teatro María Guerrero

<i>1984</i>	de George Orwell Dirección de Tim Robbins The Actors' Gang de Los Ángeles (EE UU) UNA MIRADA AL MUNDO	24.09 > 27.09.2009
<i>Rojo reposado</i>	basado en la novela de Jeroen Brouwers Dirección de Guy Cassiers Coproducción Toneelhuis (Bélgica) y ro theater (Holanda) UNA MIRADA AL MUNDO	01.10 > 04.10.2009
<i>Hey Girl!</i>	de Romeo Castellucci Societas Raffaello Sanzio (Italia) UNA MIRADA AL MUNDO	08.10 > 11.10.2009
<i>Sí, pero no lo soy</i>	Texto y dirección de Alfredo Sanzol Producción Centro Dramático Nacional Reposición Sala de la Princesa	15.10 > 22.11.2009
<i>Bodas de sangre</i>	de Federico Garcia Lorca Dirección de José Carlos Plaza Coproducción Centro Dramático Nacional y Centro Andaluz de Teatro	12.11.2009 > 03.01.2010
<i>Realidad</i>	de Tom Stoppard versión de Juan Vicente Martínez Luciano Dirección de Natalia Menéndez	28.01 > 07.03.2010
<i>Encuentros con Tom Stoppard</i>	Sala de la Princesa	enero > marzo 2010
<i>Lecturas de dramaturgia italiana contemporánea</i>	en colaboración con Festival Escena Contemporánea Sala de la Princesa	febrero 2010
<i>El avaro</i>	de Molière versión y adaptación de Jorge Lavelli y José Ramón Fernández Dirección de Jorge Lavelli Coproducción Centro Dramático Nacional y Gallardo Producciones	08.04 > 23.05.2010

Teatro María Guerrero

Temporada 2009 / 2010

Realidad

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Realidad

(The Real Thing)

de **Tom Stoppard**

Versión **Juan V. Martínez Luciano**

Dirección **Natalia Menéndez**

Reparto (por orden alfabético)

Charlotte

Arantxa Aranguren

Henry

Javier Cámara

Max

Juan Codina

Debbie

Patricia Delgado

Billy

Alex García

Brodie

Jorge Páez

Annie

María Pujalte

Equipo artístico

Escenografía

Alfonso Barajas

Vestuario

María Araujo

Iluminación

Iván Martín

Música y espacio sonoro

Luis Miguel Cobo

Creación de vídeo

Mariona Omedes y Carles Mora

Ayudante de dirección

Luis Luque

Ayudante de escenografía

Mónica Boromello

Ayudante de iluminación

Eduardo García

Ayudante de vestuario

Lucía Mestre

Realización de escenografía

Altamira Arquitectura Escénica

Posticería

Néstor Aizcorbe

Fotos

Alberto Nevado

Diseño de cartel

Isidro Ferrer y Sean Mackaoui

Agradecimientos: Compañía Nacional de Teatro Clásico

Producción del
Centro Dramático Nacional

Índice

El autor y su obra	9
Análisis de la obra. Tema y personajes	13
La traducción de Juan Vicente Martínez Luciano	21
La dirección de Natalia Menéndez	25
La escenografía de Alfonso Barajas	31
El vestuario de María Araujo	35
Bibliografía	38

El autor y su obra

Tom Stoppard es conocido mundialmente como el ganador del Oscar al mejor guión en 1998 por *Shakespeare in love*. Su carrera como escritor y dramaturgo está llena de éxitos y en la actualidad es considerado uno de los mejores autores ingleses del siglo XX.

Nació en Zlin (Checoslovaquia) en 1937. Su origen judío fue la razón por la que él y su familia tuvieron que huir del nazismo e instalarse en Singapur y luego en La India. Su padre Tomas Straussler falleció en un campo de concentración japonés. Su madre se casó de nuevo con el mayor del ejército inglés Kenneth Stoppard, que dio el apellido al joven Tom.

Acabada la guerra la familia se instaló en Bristol, Gran Bretaña. En esta ciu-

dad Stoppard comenzó a trabajar como periodista a los 17 años. Posteriormente, instalado en Londres, se dedicó a escribir crítica teatral para la revista Scene y pronto aparecieron sus primeras obras de teatro; *Un paseo por el agua* (1960), y la exitosa *Rosencrazt y Guildenstern han muerto* (1967), cuyos protagonistas son los personajes de la obra de Shakespeare, *Hamlet*.

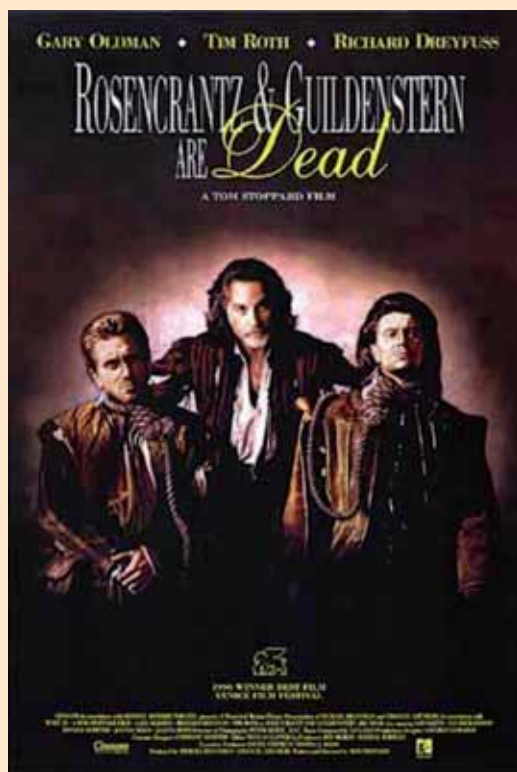
En las décadas 60 y 70 Stoppard continuó escribiendo obras propias y co-

menzó a traducir textos literarios de autores polacos y checos como Slawomir Mrozek, Johann Nestroy y Arthur Schnitzler. El teatro del absurdo de estos autores influyó en su obra posterior. Otras obras son *Enter a Free Man* (1968), *El verdadero inspector Hound* (1968), *Después de Magritte* (1970), *Jumpers* (1972), *Travestís* (1974), *Todo buen chico merece un favor* (1977), *Dogg's Hamlet* y *Cahoot's Machbeth* (1979), *La invención del amor* (1997), *La costa de Utopía* (2002), *Enrico IV* (2004), *Rock 'n' Roll* (2006).

En 1965 se casó con Josie Ingle. Su matrimonio duró hasta 1972 cuando se

casó con Miriam Moore-Robinson de la que se separó en 1992 a raíz de un romance que tuvo con la actriz Felicity Kendal.

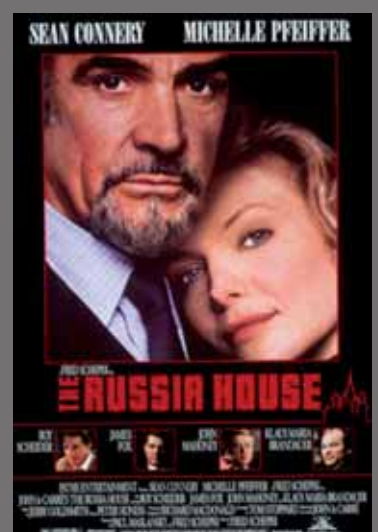
Tom Stoppard escribió *Realidad* en 1982 y entre su producción se encuentran también numerosos guiones para películas tanto de cine como de televisión. Además de la premiada con el Oscar en 1998, *Shakesperare in love*, destaca *Brazil*, nominada para el mismo premio en 1985, *El imperio del sol* (1987), *La casa Rusia* (1990) y *Enigma* (2001) entre otras. ●

Cartel de la versión cinematográfica de *Rosencratz y Guildenstern ha muerto*, la obra de Stoppard mas conocida en España.

Stoppard en el cine

Tom Stoppard, más conocido por el gran público por sus guiones cinematográficos. Algunos carteles de esas películas.

Análisis de la obra

The Real Thing, Realidad se estrenó en Londres, en noviembre de 1982, interpretada por Roger Rees y Felicity Kendal –en los papeles de Henry y Annie–, con dirección de Peter Wood. Fue un enorme éxito y recibió multitud de premios igual que su posterior estreno en Nueva York, en 1984, con Jeremy Irons y Glenn Close, bajo la dirección de Mike Nichols. En el año 2000 la obra volvió a los escenarios tanto en Londres como en Broadway dirigida por David Leveaux con el mismo éxito de público y crítica.

En España pudo verse por primera vez en Valencia en marzo de 2000, estreno a cargo de la compañía La Pavana con el título de *Algo auténtico*.

Tema

Realidad fue escrita en el año 1982 y se localiza en esa misma época en Londres. La línea de tiempo se corta dando un salto de dos años a la mitad de la trama. El tema es la relación de pareja y la infidelidad. Se trata con sarcasmo y humor. Los diálogos son inteligentes y ágiles. Tom Stoppard aprovecha el personaje de Henry, dramaturgo, para presentar una visión crítica de su profesión. Es la

única obra de Stoppard con un aire autobiográfico.

El autor utiliza en varias escenas el juego de teatro dentro del teatro. Los principales protagonistas son un dramaturgo y tres actores pero los temas que aborda tienen que ver con las relaciones de amistad, pareja y familia de este grupo humano, más que con su común profesión. ●

Personajes

■ Henry

Javier Cámara

Es un hombre de unos 40 años, dramaturgo de profesión. El autor lo describe en las acotaciones como *una persona afable que puede cuidar de sí mismo*. En el comienzo de la obra está viviendo con Charlotte y tienen una hija, Debbie. El personaje de Henry está interpretado por Javier Cámara. El actor comenta de su papel: *Henry puede considerarse el sosias de Tom Stoppard. Escribe desde un mundo y unos caracteres que conoce muy bien, habla de escritura, de política, de amor, de amistad. Es muy crítico consigo mismo y con los demás. Henry es un personaje fantástico, muy rico y me siento muy feliz de poder interpretarlo.*

■ Annie

María Pujalte

Es actriz de 30 años pareja de Max en el comienzo de la obra. Está involucrada en una asociación cívica de ayuda a Brodie, un joven soldado encarcelado. *Annie se parece mucho a la mujer que Charlotte ha dejado de ser*. María Pujalte interpreta este papel del que dice: *Es un texto muy intenso que tiene muchas caras; ficción y realidad se mezclan continuamente. El personaje de Annie lo siento como un juego de espejos en los que la imagen se divide en múltiples partes. A veces es sumamente contradictoria.*

■ Charlotte

Arantxa Aranguren

Es la esposa de Henry y actriz de profesión; tiene alrededor de 35 años. Su matrimonio se rompe por la infidelidad de Henry. En las acotaciones el autor dice de ella: *Charlotte no tiene que ser especialmente atractiva, pero es el tipo de mujer que uno quisiera como amiga.*

■ Max

Juan Codina

Es un actor de 40 años. Tiene una relación de amistad con Henry y Charlotte. Al comienzo de la obra está interpretando, junto con Charlotte, una obra de Henry. El autor lo describe así: *Max no tiene que ser físicamente impresionante, pero nadie lo querría como enemigo. Es una persona agradable, en raras ocasiones positivo, conciliador.*

■ Billy

Alex García

Es un joven actor de 22 años. Es el personaje que interpreta a Brodie en la obra de teatro que éste ha escrito contando su historia. Annie es la protagonista femenina. Alex García interpreta este personaje.

■ Debbie

Patricia Delgado

Es una jovencita de 17 años hija de Henry y Charlotte. Es una adolescente rebelde cuyo novio vive como *okupa*. Patricia Delgado interpreta a Debbie y reflexiona sobre ella de la siguiente manera: *Debbie es una chica de familia acomodada, burguesa y bien educada que está pasando una etapa rebelde. Me impresiona mucho trabajar con actores de tanta categoría para una producción tan importante para el Centro Dramático Nacional y espero aprender mucho de la experiencia.*

■ Brodie

Jorge Páez

Es un joven soldado de 25 años. En una manifestación antibelicista Brodie fue detenido y ha sido encarcelado por 6 años. Se ha creado una plataforma cívica en su defensa de la que Annie es una activista convencida. Brodie escribe una obra de teatro de su propia historia. Jorge Páez es el joven actor que interpreta este papel: *Veo a Brodie como alguien enamorado platónicamente de Annie desde niño cuando la veía en la televisión y todo lo que hace en la obra es para impresionarla.*

Para mí, que acabo de terminar mi formación académica, es una oportunidad de oro trabajar con este texto y con el elenco de actores tan importante.

A-Tôcame

H-No

A-Tôcame

H-No

A-Cobarde

H-Pero te o t r

A-Dímelo o t vez

H-Tuquier

La traducción de Juan V. Martínez Luciano

Juan Vicente Martínez Luciano, nacido en Alicante en 1955, es doctor en Filología Anglogermánica y profesor en la Universidad de Valencia desde 1978. Miembro de varios comités asesores y de redacción de varias revistas, es director y fundador de la colección *Teatro Siglo XX* (publicada entre 1993 y 2000), en sus tres series *Traducción*, *Crítica* y *Textos*, y de la colección *Teatro Siglo XXI* (desde 2001). Además de numerosas versiones y traducciones teatrales, ha publicado diversas monografías y artículos relacionados con la actividad teatral, y fue Director General de Teatros de la Generalitat Valenciana, desde febrero de 2004 hasta junio de 2005.

¿Qué nos puede decir del autor de *Realidad*, Tom Stoppard?

Aunque para el gran público sea, sin duda, más conocido por los muchos e importantes guiones cinematográficos que ha escrito (*The Romantic Englishwoman*, *Despair*, *The Human Factor*, *Brazil*, *The Empire of the Sun*, *The Russia House*, *Billy Bathgate*, o la archiconocida y premiada *Shakespeare in Love*), Tom Stoppard es, sin duda, uno de los mejores

dramaturgos en lengua inglesa de la segunda mitad del siglo XX, con decenas de obras –todas ellas grandes éxitos de crítica y público– en su haber: *Rosencrantz and Guildenstern Are Dead*, *Jumpers*, *The Real Inspector Hound*, *Travesties*, *The Real Thing*, *Arcadia*, *The Invention of Love*, o *The Coast of Utopia* por mencionar tan sólo algunas de las más significativas.

Y *The Real Thing*, *Realidad*, es no sólo una de las mejores obras de Stoppard, si-

no, probablemente, una de las mejores piezas dramáticas del teatro británico de los últimos años del siglo XX, como lo atestigua el hecho de que, cuando se estrenó en Londres, en noviembre de 1982, recibiera multitud de honores y premios a la producción interpretada, en aquella ocasión, por Roger Rees y Felicity Kendal –en los papeles de Henry y Annie–, con dirección de Peter Wood. Honores y premios que se repetirían tras su estreno en Nueva York, en 1984, en una producción –«memorable», si atendemos a los críticos– con Jeremy Irons y Glenn Close, bajo la dirección de Mike Nichols. Honores y premios que, por cierto, se repetirían en el año 2000, cuando se volvió a producir, en Londres y Broadway, interpretada en esa ocasión por Stephen Dillane y Jennifer Ehle, y dirigida por David Leveaux.

¿Le ha resultado difícil la labor de traducción del texto de Stoppard, *Realidad*, lleno de juegos de palabras y de ironía?

El texto de *Realidad* está tan bien escrito, tan bien construido teatralmente que facilita enormemente la tarea del

traductor. Sin embargo, el juego entre realidad y ficción que Stoppard plantea a lo largo de toda la obra, el juego escénico de que los personajes se vean inmersos en situaciones similares –en la realidad teatral y en la ficción metateatral que el espectador deberá ir reconociendo– convierten al texto en todo un reto para el traductor.

Yo ya había hecho una versión de *The Real Thing* para la compañía La Pavana que se estrenó en Valencia en marzo del año 2000. En aquella ocasión, y por decisión de la propia compañía la producción se tituló *Algo auténtico*, y fue interpretada, en los papeles protagonistas, por Joaquín Hinojosa y Cristina Plazas. Aunque todavía no he visto nada de esta nueva propuesta, sé que será muy distinta a aquella de hace nueve años, y no sólo textualmente. A partir de la primera traducción ha habido un trabajo muy intenso, de adaptación, realizado con la directora del montaje Natalia Menéndez. Su lectura del texto (argumento, personajes, ubicación espacial y temporal, características del reparto, etc.) nos obligó, en el mejor sentido de la palabra, a ponernos de acuerdo especialmente en aquellas cosas que acercan el texto a nuestra realidad.

¿Qué hay de la labor del traductor en el texto en español?

Creo que una de las aportaciones más interesantes, desde el punto de vista de la versión, ha podido ser la de aligerar, en cierto modo, el texto, peinarlo para que algunos momentos resultaran

“Realidad es no sólo una de las mejores obras de Stoppard, sino, probablemente, una de las mejores piezas dramáticas del teatro británico de los últimos años del siglo XX.”

menos discursivos y más ágiles escénicamente. Y quizá también el de universalizarlo al sustituir algunas referencias espacio-temporales (lugares concretos de la ciudad de Londres, las alusiones a los rusos como enemigos de Occidente, etc.) que podían despistar a los espectadores, especialmente los más jóvenes.

Usted ha traducido otros textos de Stoppard, ¿no es así?

Además de *Realidad*, este mismo año me he tenido que enfrentar a otro, y muy distinto, texto de Stoppard: *La costa de Utopía*, que se publicará coincidiendo con la exhibición de *Realidad*. En verdad debería decir textos, porque se trata de una trilogía (*Viaje, Naufragio y Rescate*), que nos muestra una faceta muy distinta del autor. Si *Realidad* aborda, de alguna manera, la reflexión sobre el dramaturgo y su compromiso artístico para con la sociedad en el último cuarto del siglo XX, *Utopía* es una especie de reflexión sobre la literatura y el arte en un mo-

“Realidad habla sobre el amor y el sexo, pero también sobre la literatura, el arte y la ilusión, la sinceridad y el desengaño, los sentimientos y su negación, en un trabajo con múltiples facetas empeñado en desentrañar lo que de espejismo tiene a veces la realidad.”

mento especialmente delicado para Europa, concretamente entre 1833 y 1868. Y esto obliga al traductor, incluso antes de enfrentarse al texto, a documentarse tanto como el autor sobre ese período histórico y, principalmente, sobre los personajes que van apareciendo en esta compleja trilogía: Bakunin, Herzen, Turgenev, Belinsky, y toda la pléyade de artistas y revolucionarios que aparecen en el texto de Stoppard. ●

La dirección de Natalia Menéndez

Natalia Menéndez es licenciada en Interpretación (1985-1988) y en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1992-1996).

Actualmente estudia el Doctorado en Humanismo en la Universidad Carlos III. Ha dirigido textos de autores como Tono y Mihura, Fassbinder, Manuel Lagos, Athol Fugard, Matin Van Veldhuizen, Iñigo Ramírez de Haro, Alan Ayckbourn, José Zorrilla, Michel Tremblay, José Sanchis Sinisterra y Luigi Pirandello, así como lecturas dramatizadas de Thomas Bernhard, Itziar Pascual, Yolanda Pallín, Fabiano Rubiano, Adolfo Marsillach, Joaquín Leguina, Alfonso Sastre y Manuel Lourenzo. En el Centro Dramático Nacional tradujo y dirigió en el año 2004 *El invierno bajo la mesa* de Roland Topor.

Es también escritora de ensayos y artículos para prensa especializada en Dramaturgia y Artes Escénicas.

Ha sido ayudante de prensa en MK2, París, así como ayudante de dirección y de producción en Antena 3 TV; coproductora de DD & Duskon durante nueve años. Ha impartido talleres de interpretación en Madrid y Marruecos. Desde hace quince años es dramaturga de la Compañía 10&10 Danza.

¿Qué puede decirnos de la obra que está dirigiendo en estos momentos, *Realidad*, de Tom Stoppard?

Creo que la propuesta de dirigir esta obra fue un regalo que me hizo Gerardo Vera. Cuando la leí me pareció muy interesante tanto en la forma como en el fondo.

Tom Stoppard usa y manipula muy bien la palabra. Tiene un gran sentido del humor, un humor ácido, casi amargo.

Hace homenajes al teatro. La escena del pañuelo podría recordar a *Otelo*, otras escenas recuerdan a *La señorita Julia* de Strindberg o funciones como *Mi hermana, mi amor* más conocida como *Lástima que sea una puta* de John Ford. Hay más, pero estas tres son las más claras que podríamos ver.

Aparte de la forma, que me gusta mucho, también el fondo es apasionante. Me encanta encontrarme con una historia de amor, y más en los tiempos que co-

“Tom Stoppard usa y manipula muy bien la palabra. Tiene un gran sentido del humor, un humor ácido, casi amargo.”

rrén. Hablar del amor siempre me interesa. No es una historia convencional del tipo chico y chica se encuentran, sino que partimos de que chico y chica ya se han encontrado y vemos cómo hacen para amarse mejor. De tal manera que lo que se plantea también es cómo hacer para amarse a uno mismo. La obra hace un recorrido alrededor de dos personajes, Henry y Annie. Puede parecer que hay un protagonista claro, Henry, pero

también el personaje de Annie es muy importante, incluso es posible que aparezca más en el texto. Henry, desde luego, tiene las frases más brillantes.

Stoppard es un autor que plantea muchas intenciones. Lo que trato desde la dirección de *Realidad* es, no sé si aclararlas, pero sí elegir algunas; proponer encrucijadas que el autor deja presentadas y no cerrar puertas. A medida que la función vaya transcurriendo, el espectador va a ir identificándose con una situación y un personaje y al cabo de siete o diez minutos con otros opuestos. A mí esto me gusta porque creo que divierte al público al mismo tiempo que plantea temas muy serios. El humor permite hablar de cosas profundas con una cierta ligereza y esto está muy bien. Estamos hablando de emociones, de sentimientos,

de no esconder las grietas del ser humano, su parte denigrante, sucia, y poco presentable.

¿Le parece que es una obra que gira en torno a un protagonista masculino y que por tanto tiene una visión masculina del amor?

Pienso que el autor ha querido hablar del hombre y de la mujer y te diría que, aunque veladamente, intenta hacer el recorrido de una mujer. Me parece que el personaje de Annie es muy importante. Es verdad que la aportación de Henry es brillante y creo que Stoppard conoce mejor al hombre que a la mujer, pero, desde luego, no desconoce a la mujer. Intenta bucear en sus vericuetos más complejos y subterráneos. Henry tiene un recorrido claro pero también es cierto que su pensamiento evoluciona y cambia a través de tres personajes femeninos: su esposa, su hija y su nueva mujer. Annie hace un recorrido a través de los hombres; desde el amor estable que no le llena lo suficiente, hasta la seducción y el coqueteo. A mí estos dos recorridos, junto con el de Charlotte y el de Max, de papeles más pequeños, me interesan mucho. Todos los personajes me parecen muy intensos porque la obra en sí misma lo es.

El personaje de Henry tiene peso, con frases brillantes y otras de una gran profundidad, pero no podría dirigir una función si no entendiera y respetara todos los caracteres. Unos se enriquecen porque están los demás. Henry puede hablar de este modo porque todo lo que

está a su alrededor se lo permite. Si su entorno no está a la altura, Henry no puede brillar. Desde luego tiene un gran peso pero fíjate que es un personaje que jamás podría hacer un monólogo. Necesita a los demás.

“La música es una protagonista a lo largo la función que nos va acompañar y mostrar el estado de ánimo de los personajes. Va a ser importante la aparición del pop británico de los 80 que creo nos va a hacer mover los tobillos en el patio de butacas.”

¿Le resulta difícil dirigir la obra de un autor como Tom Stoppard, guionista y autor de importantísimas obras de cine y teatro, conocido a nivel mundial?

Intento no pensar mucho en la carrera del autor. Por supuesto, me informo y leo obra suya a la hora de atacar una dirección, pero procuro no abrumarme. Yo no siento el peso Stoppard porque en España no tenemos ese peso. Me sorprendió cuando descubrí que era el coguionista de unas de las películas que más me ha marcado en mi vida, *Brazil*.

¿Le ha resultado difícil resolver el aspecto escenográfico de la obra, que en muchos aspectos parece un guión de cine, por los continuos cambios de deco-

rados y por el juego de teatro dentro del teatro?

El tema de los espacios escénicos lo hemos resuelto porque tengo un equipo técnico- artístico muy bueno.

Alfonso Barajas, el escenógrafo, Mariana Omedes que va a hacer la parte de audiovisuales y yo misma, tuvimos unas conversaciones muy intensas sobre la realidad y la ficción y la forma de resolver los espacios. Finalmente hemos creado un decorado único que puede convertirse en muchas cosas, incluido un teatro. Se va a jugar a la vista del público. Se podrá ver todo el engranaje escénico justamente para apoyar esa idea de ficción-realidad. Creo que a través de la situación, de la luz, del audiovisual, creamos un juego a la vez que el autor juega con nosotros permanentemente, con su dominio de las palabras.

Usted también ha trabajado muy de cerca con el traductor de la obra, Juan V. Martínez Luciano, ¿han hecho algunos cambios en el texto original?

No, no lo creo. La obra está ubicada en Londres como la original. Se mantienen los nombres ingleses de los personajes. Hemos eliminado frases que tienen que ver con un sentido del humor muy británico que aquí no entenderíamos, situaciones que corresponden a localismos muy concretos. Lo que sí hemos cambiado claramente es el pasado musical de Henry. En la obra está ubicado en los años 60, veinte años atrás en la vida del protagonista. Yo consideré que representando la obra en este momento,

2010, su pasado musical debería referirse a los años 80. Por otra parte el público español no tiene muchas referencias del *pop* en los años 60 en Inglaterra y en cambio sí las tiene de los años 80. Este es un cambio radical que ha habido en la obra; la ambientación musical.

“El humor permite plantear cosas profundas con una cierta ligereza y esto está muy bien. Estamos hablando de emociones, de sentimientos, de no esconder las grietas del ser humano, su parte denigrante, sucia, y poco presentable.”

La obra, es cierto, tiene continuas referencias musicales ¿habrá música en directo en la función?

La música es una protagonista a lo largo de la función que nos va acompañar y mostrar el estado de ánimo de los personajes. Va a ser importante la aparición del *pop* británico de los 80 que creo nos va a hacer mover los tobillos en el patio de butacas. Además habrá una composición musical, esta sí de 2010, que correrá a cargo de Luis Miguel Cobbo. Él nos pidió presentar música en directo y estuvimos valorándolo un tiempo, pero en este juego de metateatro, de teatro dentro del teatro, ver a músicos interpretando trastocaba mucho el jue-

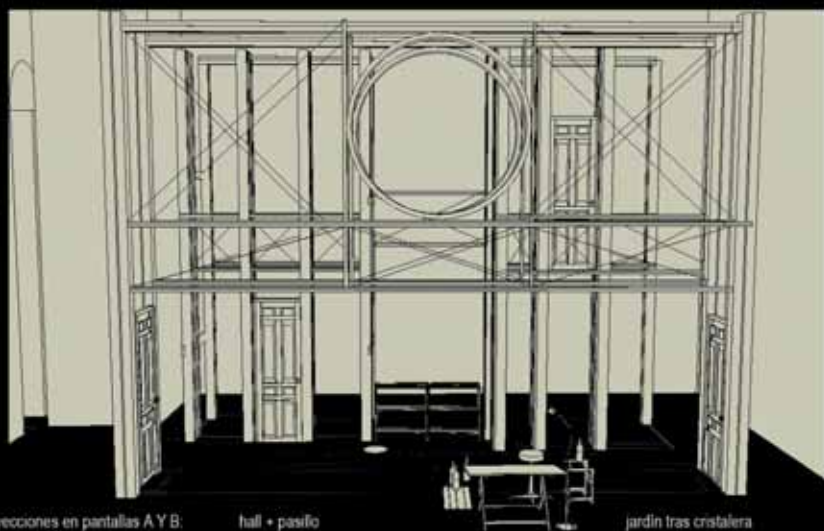

go escénico y finalmente no estarán en vivo.

¿Cree que *Realidad* es una obra que gustará a la profesión por el hecho de que los protagonistas son actores y dramaturgos?

Espero que guste a la profesión y que guste a todo el público porque si observas los personajes hablan de sus sentimientos, de sus emociones, hablan por tanto desde el terreno personal y no pro-

fesional. Si se hablara de cómo se interpreta, de los problemas de trabajo, de otros aspectos, te diría que sí, que podría tratarse de una obra de *mirarse el ombligo*, pero en este caso son actores, dramaturgos que hablan de las relaciones con sus familias y amigos, casi no se menciona el trabajo. No creo que sea una función que vaya a gustar sólo a la profesión, espero que guste a todos porque hablamos de relaciones personales. ●

proyecciones en pantallas A y B:

hall + pasillo

jardín tras cristalera

ESCENA 1

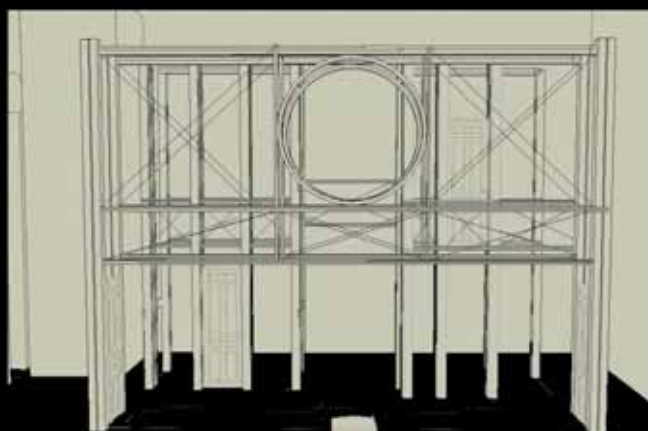
proyecciones en pantallas A, C y B:

textura librerías

fuogo

textura librerías

ESCENA 2

proyecciones en pantalla C:

pañuelo de sangre

ESCENA 3

La escenografía de Alfonso Barajas

Desde el año 1967 se dedica a la escenografía. En su dilatada carrera ha realizado múltiples trabajos como escenógrafo con los más importantes directores españoles. Ha colaborado en varias ocasiones con la directora Natalia Menéndez en obras como: *Gingko*, espectáculo de danza creado por Mónica Runde, *Un invierno bajo la mesa*, de Topor; *Don Juan Tenorio*, de José Zorrilla y *Las cuñadas*, de Michel Trembley.

Hablamos con Alfonso Barajas para que nos explique su trabajo en la escenografía de *Realidad*.

Hemos hecho un trabajo conjunto de mucho tiempo y estoy muy ilusionado. La escenografía podríamos decir que es realista pero no completamente, como la propia obra; realista pero con un juego frecuente de metateatro.

La escenografía para *Realidad* me planteó un tremendo problema porque la acción transcurre en múltiples escenarios, parece casi el guión de una película. Mi primera línea de trabajo fue hacer algo muy realista y recrear cada uno de los ambientes, el salón de una casa, el bar, el tren, otra casa... A medida que avanzaba en las escenas me di

cuenta de que era bastante complicado. Íbamos acumulando una enorme cantidad de muebles y el conjunto empezaba a ser enmarañado.

Fue después cuando nos surgió la idea de hacer un espacio abierto y vacío. Hemos creado una estructura de madera en la que los únicos elementos reales son unas puertas; puertas que suben y bajan dependiendo de las necesidades

“La escenografía para Realidad me planteó un tremendo problema porque la acción transcurre en múltiples escenarios, parece casi el guión de una película.”

“La gran estructura que marca la escenografía está revestida de madera para que sea más cálida. El suelo es la superficie de trabajo del escenario del teatro, negro; hemos optado por no usar ningún tipo de revestimiento como suelo. Sobre la estructura se proyectarán imágenes.”

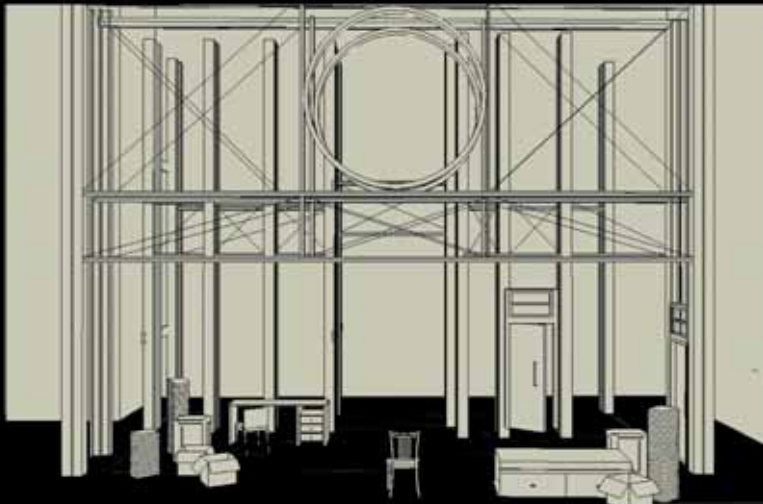
de una u otra escena. Esta estructura es como el desván del espacio. Hemos prescindido completamente del mobiliario. En su lugar hemos creado unos cubos de gomaespuma que son muy versátiles; sirven de sofá, de bar, de tren... Están forrados de una tela que representa unas nubes. De hecho es una fotografía que yo mismo he tomado. La tela es un poco brillante para que resbale sobre el suelo y facilite el movimiento de los módulos ya que serán los propios acto-

res los que los manejarán a la vista del público.

La gran estructura que marca la escenografía está revestida de madera para que sea más cálida. El suelo es la superficie de trabajo del escenario del teatro, negro; hemos optado por no usar ningún tipo de revestimiento como suelo. Sobre la estructura se proyectarán imágenes; el salón de una casa, el viaje en tren, la casa *okupa*, etc. Y serán estas proyecciones las que informen de las distintas estancias.

Técnicamente hablando la estructura de madera es fija y alberga varias puertas. Las puertas son móviles, algunas de madera y otras de metacrilato. El cerramiento del escenario será a la alemana*, es decir los laterales y el fondo se cubren completamente con telas negras. En esta caja oscura se colocará la escenografía que tiene unas dimensiones de 8 metros, 3 menos que la anchura del escenario del teatro María Guerrero. Se verá entrar al actor desde *un infinito* hasta el *set* del escenario. ●

*El cerramiento a la alemana es en una forma de aforar el espacio escénico en la que no se dejan calles o pasillos en los laterales del escenario ni el fondo del mismo, sino que todo ello queda tapado, normalmente con telas negras.

proyecciones en pantallas A y B.

exteriores trasera apart-hotel

columna de libros macro

ESCENA 4

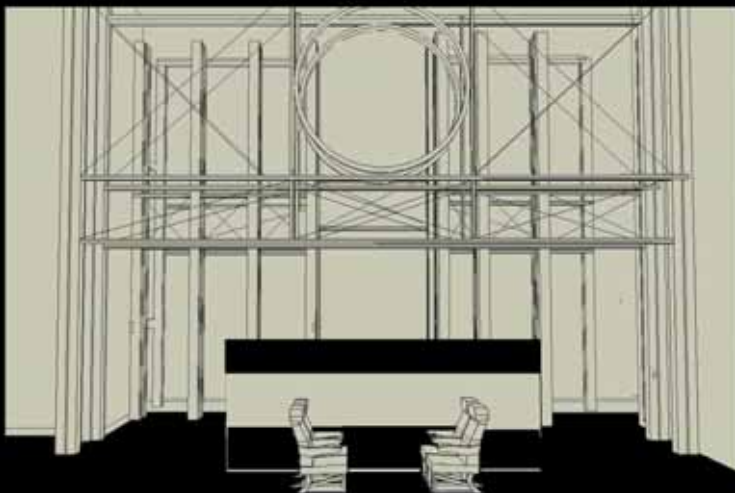
ESCENA 5

proyecciones en pantallas A,C y B.

lluvia en cristal

gota macro

lluvia en cristal

proyecciones en pantalla D.

paisaje en movimiento

ESCENA 6

El vestuario de María Araujo

Su trayectoria como diseñadora de moda y figurinista se ha movido en diferentes ámbitos creativos, alternando la alta costura con el cine, la televisión y el teatro.

Entre sus numerosos trabajos en teatro destacamos las colaboraciones con el director de escena Ramon Simó, en las producciones del Teatre Nacional de Catalunya *Historia de una ejecución*, *Antígona* y *Calígula*, y para Centro Dramático Nacional (Teatro María Guerrero) *Cara de plata*, de Valle-Inclán, y *Tío Vania*, de Anton Chéjov, dirigida por Carles Alfaro. En 1999 obtuvo el Premio Max de las Artes Escénicas como mejor figurinista por *Amadeus*, y en 2009, el Premio Gran Vía de Teatro musical, por sus diseños de *Sweeney Todd*.

María nos cuenta cómo ha preparado el vestuario de esta obra.

Conozco la obra de Tom Sttopard porque el año pasado preparé el vestuario de *Rock'n Roll* y debo decir que es un autor que lo pone muy difícil en cuanto a lo que mi trabajo se refiere. Las escenas se suceden con unos cambios rapidísimos, cinematográficos podríamos decir, y esto resulta muy complicado en teatro. En esta obra he tenido la gran suerte de que, a pesar de estos cambios tan rápidos, sobre todo con el personaje de Javier Cámara y María Pujalte, se ambienta en el año 2010. Según el texto la obra sucede en los años 80, pero el vestuario vamos a hacerlo completamente contemporáneo y realmente es mucho más agradecido el 2010 que los 80 en cuanto

a estética se refiere. Tanto el equipo artístico como los propios actores son estupendos y cooperan maravillosamente. A propósito de esto te voy a contar una anécdota; todo nuestro trabajo está salpicado de anécdotas y cosas curiosas. Tenemos un personaje, Debbie, la hija de Henry y Charlotte de unos 17 años, que interpreta Patricia Delgado. El personaje es una chica un poco hippie que vive en una comuna. La primera vez que Natalia Menéndez, la directora, y yo habla-

“Las escenas se suceden con unos cambios rapidísimos, cinematográficos podríamos decir, y esto resulta muy complicado en teatro.”

“El personaje que hace María Pujalte, Annie, es muy sensual y femenino, sus complementos son importantes. Para el vestuario de Javier Cámara nos fijamos en el arquitecto Norman Foster, no es que copiemos su estilo, pero es un referente que nos ha inspirado.”

mos de su vestuario, ella pensaba que sería interesante darle un aire *punky*. No había comprado su ropa porque lo había pospuesto a la semana después de las fiestas de Navidad. Yo como broma le dije a Natalia que podríamos hacer un pequeño homenaje a las hijas de Zapatero y su vestimenta en la famosa foto de la visita al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Cuando iba a ocuparme de este vestuario vi un ensayo en el que la actriz se había traído ropa de su casa, me acerqué a Natalia y le dije, *yo no lo puedo hacer mejor. El vestuario que esta chica se ha buscado con la ropa que tiene en su casa es perfecto, me parece muy real*. Cuando montamos un vestuario contemporáneo, siempre pueden pasar estas cosas. Evidentemente no pasan si trabajamos una obra de Shakespeare, es muy difícil, por no decir imposible, que el actor tenga algo en su casa de época, pero en vestuario actual sí puede pasar y al figurinista no debe importarle reconocer este acierto, no debe imponerse a lo que es ya

perfecto. Nos pasó lo mismo con una falda que llevaba María Pujalte que era negra con un corte y forro de color fucsia. Me parecía una falda para tarde o noche pero no para escenas de mañana. Cuando vi a María ensayar con ella la encontré perfecta porque le daba al personaje este aire de sensualidad que tiene en toda la obra. Le comenté la posibilidad de recoger esta falda y me dijo que sin ningún problema, que ella se la traía de casa porque le ayudaba. Esta es la anécdota que quería contarte que da un poco idea del proceso de trabajo de la creación del vestuario y de cómo un figurinista debe estar abierto a todas las posibilidades y comprender que su trabajo es de apoyo a los personajes y a la dirección y nunca tener un papel protagonista. Esto es especialmente válido cuando hablamos de vestuario contemporáneo.

Entiendo por tanto que toda la ropa es comprada, no ha diseñado nada especialmente para esta obra.

Todo es comprado. Cuando estamos en vestuario contemporáneo lo mejor es hacer uso de lo ya confeccionado. Yo prefiero mil veces hacer un vestuario de época porque aunque da mucho trabajo diseñar los trajes, dibujar los figurines, elegir tejidos, etc, una vez lo tienes todo, el proceso es más fácil. En teatro contemporáneo, aunque no se diseñe, sí se tiene un concepto de lo que se quiere conseguir y muchas veces no se encuentra en las tiendas porque ya no está de moda. Es mucho más difícil y complicado hacer un vestuario contemporáneo que de época.

¿Qué me puede decir de los complementos?

Muchas escenas son de interior pero por la trama los personajes entran y salen, llegan con bolso, maletas, abrigo y bufanda. Hay muchos complementos. Por ejemplo el personaje que hace María Pujalte, Annie, es sensual y muy femenino, sus complementos son importantes.

Para el vestuario de Javier Cámara nos inspiró primero Eduardo Mendoza, que viste estupendamente bien y con un cierto aire inglés. A medida que avanzamos en el trabajo nos fijamos en el arquitecto Norman Foster, no es que copiemos su estilo, pero es un referente que nos ha inspirado.

Me gustaría añadir para terminar algo que me parece importante. Es un placer trabajar con Natalia Menéndez. Es

“Un figurinista debe estar abierto a todas las posibilidades y comprender que su trabajo es de apoyo a los personajes y a la dirección y nunca tener un papel protagonista. Esto es especialmente válido cuando hablamos de vestuario contemporáneo.”

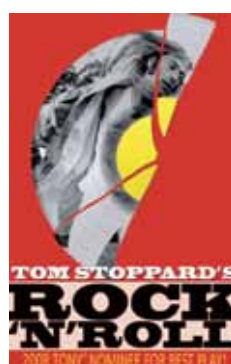
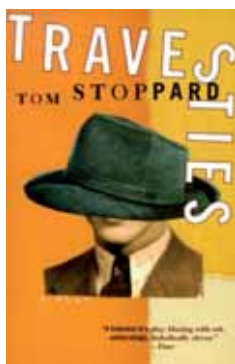
una mujer muy inteligente, es como si en una coctelera juntáramos la inteligencia y la sensibilidad, con un trato muy humano con todo el equipo. El trabajo así se desarrolla mucho más agradablemente. ●

Bibliografía

STOPPARD, Tom *Realidad*. Traducción Juan V. Martínez Luciano. Edición del Centro Dramático Nacional. INAEM, 2010

STOPPARD, Tom *La costa de Utopía*. Traducción Juan V. Martínez Luciano. Edición del Centro Dramático Nacional. INAEM, 2010

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49 Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mcu.es <http://cdn.mcu.es>

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS

Concepción Largo Ferreiro
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es <http://cdn.mcu.es>

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente A. Serrano / Esperanza Santos

Papel
Reciclado

Teatro Valle-Inclán

<i>Don Carlos</i>	de Friedrich Schiller Dirección de Calixto Bieito Dramaturgia de Marc Rosich y Calixto Bieito a partir de una traducción en verso blanco de Adan Kovacsics Coproducción Centro Dramático Nacional, Teatre Romea, Grec'09 Festival de Barcelona y XV Internationalen Schillertage	17.09 > 08.11.2009
<i>Manca solo la domenica</i>	de Silvana Grasso Dirección de Licia Maglietta Teatri Uniti (Italia) Sala Francisco Nieva UNA MIRADA AL MUNDO	25.09 > 27.09.2009
<i>La tierra</i>	de José Ramón Fernández Dirección de Javier G. Yagüe Producción Centro Dramático Nacional Sala Francisco Nieva	19.11 > 27.12.2009
<i>Drácula</i>	Texto y dirección de Ignacio García May basado en la novela de Bram Stoker Producción Centro Dramático Nacional	03.12.2009 > 10.01.2010
<i>El baile</i>	de Irène Némirovsky Dirección de Sergi Belbel Coproducción Centro Dramático Nacional y Teatre Nacional de Catalunya Sala Francisco Nieva	14.01 > 14.02.2010
<i>Madre Coraje y sus hijos</i>	de Bertolt Brecht, versión de Antonio Buero Vallejo Dirección de Gerardo Vera Producción Centro Dramático Nacional	11.02 > 04.04.2010
<i>Urtain</i>	de Juan Cavestany Dirección de Andrés Lima Coproducción Centro Dramático Nacional y Animalario Reposición Sala Francisco Nieva	04.03 > 11.04.2010
<i>Tórtolas, crepúsculo y ... telón</i>	Texto y dirección de Francisco Nieva Producción Centro Dramático Nacional	06.05 > 20.06.2010

