CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

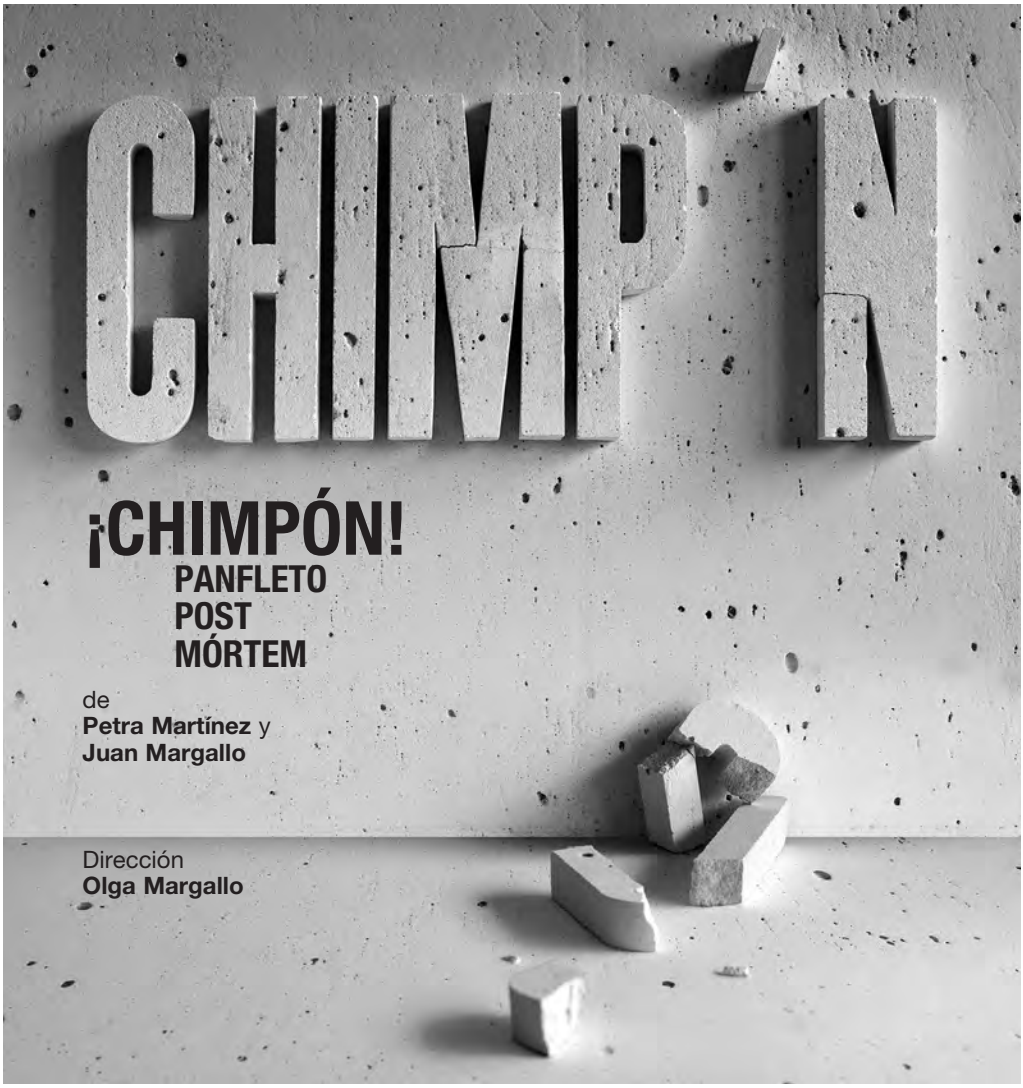
Dirección
Ernesto Caballero

TEMPORADA
2014 / 2015

CUADERNOS PEDAGÓGICOS

73

Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva



¡CHIMPÓN!

PANFLETO POST MÓRTEM

de
Petra Martínez y
Juan Margallo

Dirección
Olga Margallo

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Teatro María Guerrero

LA SANGRE DE ANTÍGONA	de **José Bergamín** Dirección: Ignacio García Producción: Compañía Nacional de Teatro de México en colaboración con CDN	Jueves 11 a domingo 14 de septiembre de 2014 **Una mirada al mundo**
MEDIDA POR MEDIDA	de **William Shakespeare** Dirección: Declan Donnellan Producción: Cheek by Jowl y Teatro Pushkin, en coproducción con CDN y Les Gémeux/Sceaux/Scène National	Jueves 18 a domingo 21 de septiembre de 2014 **Una mirada al mundo**
VIP	Texto y dirección: **Ramon Fontserè** Producción: Joglars en colaboración con CDN y Teatro Principal de Zaragoza	Miércoles 8 a domingo 26 de octubre de 2014
EL JUEGO DEL AMOR Y DEL AZAR	de **Pierre de Marivaux** Dirección: Josep Maria Flotats Producción: Teatre Nacional de Catalunya	Miércoles 5 a domingo 23 de noviembre de 2014
RINOCERONTE	de **Eugène Ionesco** Versión y dirección: Ernesto Caballero Producción: CDN	Miércoles 17 de diciembre de 2014 a domingo 8 de febrero de 2015
SALVATOR ROSA O EL ARTISTA	de **Francisco Nieva** Dirección: Guillermo Heras Producción: CDN	Viernes 27 de febrero a domingo 5 de abril de 2015
HEDDA GABLER	de **Henrik Ibsen** Dirección: Eduardo Vasco Coproducción: CDN, Mucha Calma y Noviembre Teatro	Viernes 24 de abril a domingo 14 de junio de 2015

Sala de la Princesa

HAZ CLIC AQUÍ	Texto y dirección: **Jose Padilla** Producción: CDN	Miércoles 15 de octubre a domingo 23 de noviembre de 2014
ESCRITOS EN LA ESCENA I	Producción: CDN	Miércoles 10 a domingo 21 de diciembre de 2014
LA PIEDRA OSCURA	de **Alberto Conejero** Dirección: Pablo Messiez Coproducción: CDN y lazona	Miércoles 14 de enero a domingo 22 de febrero de 2015
ESCRITOS EN LA ESCENA II	Producción: CDN	Miércoles 18 a domingo 29 de marzo de 2015
ADENTRO	de **Carolina Román** Dirección: Tristán Ulloa Coproducción: CDN y Adentro Teatro	Miércoles 15 de abril a domingo 17 de mayo de 2015

Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

TEMPORADA
2014 / 2015

¡CHIMPÓN!
Panfleto post mórtem

Índice

Los autores de la obra 7

Entrevista con
Juan Margallo y Petra Martínez 11

Entrevista con la directora
Olga Margallo 17

La escenografía de
Richard Cenier 21

La electrónica en la obra por
Rafael Reina 23

Bibliografía 25

Centro Dramático Nacional

¡CHIMPÓN!
PANFLETO POST MÓRTEM

de
Petra Martínez y
Juan Margallo

Dirección
Olga Margallo

REPARTO (por orden alfabético)

JF
Juan Margallo
Tita
Petra Martínez
Ayudante de pista 1
Itziar Romeo
Ayudante de pista 2
Iván Villanueva

EQUIPO ARTÍSTICO

Escenografía
Richard Cenier
Iluminación
Rafael Catalina
Vestuario
Isabel Rufino
Música original
Sandro Ruscio
Juan Margallo Martínez
Vídeo
Antonio Muñoz de Mesa
Ayudante de dirección
Rafael Catalina
Ayudante de audiovisuales
Daniel Domínguez
Fotos de ensayo
marcosGpunto
Diseño cartel
Isidro Ferrer

REALIZACIONES

Diseño atrezo electrónico
Rafael Reina
Programación de Robot humanoide Nao
Juguetrónica SL

Producción
Centro Dramático Nacional
y **Uroc Teatro**

Duración:
1 hora y 20 min. aprox. (sin intermedio)

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Con la presencia del equipo artístico de la obra
Sala Francisco Nieva
Jueves 22 de enero, al finalizar la representación.
Entrada libre, hasta completar aforo.

Foto: Antonio Muñoz de Mesa

Los autores de la obra

Petra Martínez y **Juan Margallo**

Juan Margallo nació en Cáceres en 1940. Hijo de un militar, estudió Peritaje Industrial en Béjar y Madrid donde se trasladó con su familia. Se formó como actor en la RESAD. Comenzó a trabajar en teatro con la dirección de José Luis Alonso y se trasladó a París donde trabajó a las órdenes de Miguel Narros, Luis Escobar y José Tamayo. Completó su formación en el Teatro Estudio con William Layton donde conoció a Petra Martínez.

Petra Martinez nació en Linares (Jaén) en 1944 donde su padre había sido desterrado por razones políticas. A los tres años se trasladó con su familia a Madrid y a los dieciséis viajó a Londres. A su vuelta, decidida a ser actriz, ingresó en el Teatro Estudio TEM donde se formó con William Layton y donde conoció a Juan Margallo.

Juan y Petra dos vida en el teatro

Desde que se conocieron Juan y Petra han compartido su vida y han desarrollado una amplísima actividad teatral. Son padres de dos hijos, Juan y Olga.

En 1968 crearon junto con José Luis Alonso de Santos, Enriqueta Carballeira y Alberto Alonso el grupo teatral Tábano. Los primeros montajes con este grupo fueron *Castañuela 70* (1970) y *El retablo flautista* (1971) que tuvieron muchos problemas con la censura franquista. El grupo teatral Tábano giró por toda Europa llegando a muchos españoles en el exilio. El último montaje de Juan y Petra con el grupo Tábano fue *20.000 años de aventuras y de amor.*

En 1976 crearon junto con algunos antiguos miembros de Tábano el grupo El Búho. Llevó a escena obras como *La sangre y la ceniza* de Alfonso Sastre que estuvo de gira por muchos países hispano americanos.

En 1978 crearon el colectivo El Gayo Vallecano, que se convirtió en un foco cultural del barrio madrileño de Vallecas. Además de teatro el grupo organizaba cursos, conciertos (aquí nació el grupo de Folk rock Suburbano) o reuniones de familiares de presos.

Grupo Tábano y número de la revista *Primer Acto*, dedicado a *Castañuela 70*.

Entre 1986 y 1992 Juan Margallo dirigió el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

En 1985 fundaron su propia compañía, Uroc Teatro, una cooperativa familiar con la que han llevado a escena textos propios como *Ados@dos* (2007), *Cosas nuestras de nosotros mismos* (2012) o de autores como Darío Fo *Pareja Abierta* (2001) y *La madre pasota* (2012). La labor de Uroc Teatro fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 2011. Entre los principales montajes de Uroc Teatro destacamos: *Ejercicio para equilibristas*, *El señor Ibrahim y las flores del Corán*, *La visita, El otro gran teatro del mundo.*

Juan Margallo ha recibido numerosos premios: Mejor Actor en el Festival de Granada 2006, Premio Max al Mejor Actor protagonista 2005 por *El señor Ibrahim y las flores del Corán*, Premio Max al Mejor Actor de Reparto 2003 por *Pareja abierta.*

La mayor parte de su trabajo se ha desarrollado en el teatro pero también ha intervenido en películas como *Los flamencos* (1966), *El espíritu de la colmena* (1973), *El invierno de las naranjas* (2000), *Al sur de Granada* (2002).

Petra Martínez ha desarrollado una amplísima carrera no solo en teatro, sino también en cine y televisión. Ha recibido numerosos premios entre los que destacamos el Premio de la Unión de Actores a la Mejor Actriz de reparto en cine por *Mientras duermes* (2011) y en 2007 Mejor Actriz protagonista de cine y secundaria de televisión por *La soledad* y *Herederos* respectivamente.

El Gayo Vallecano se convirtió en un foco cultural del barrio madrileño de Vallecas.

Petra Martínez ha desarrollado una amplísima carrera no solo en teatro, sino también en cine y televisión. Citamos entre otros: *Colorín colorado* (1976), *Entre rojas* (1995), *La mala educación* (2006), *La noche de los girasoles* (2006), *La soledad* (2008) y últimamente en la serie de televisión *Aquí no hay quien viva* (2014).

Ha recibido numerosos premios entre los que destacamos el Premio de la Unión de actores a la Mejor Actriz de reparto en cine por *Mientras duermes* (2011) y en 2007 Mejor Actriz protagonista de cine y secundaria de televisión por *La soledad* y *Herederos* respectivamente. El Festival de cine de Málaga le concedió Mención Especial en 1998 por *Allanamiento de morada*. Por este mismo trabajo recibió el Premio a la Mejor Interpretación femenina en el Festival de Cine de Alcalá de Henares y Comunidad de Madrid y en 2012 Premio a la Mejor actriz en el festival de Cortos Villamayor por *Libre directo*.

Juan Margallo ha recibido numerosos premios: Mejor Actor en el Festival de Granada 2006, Premio Max al Mejor Actor protagonista 2005 por *El señor Ibrahim y las flores del Corán*, Premio Max al Mejor Actor de Reparto 2003 por *Pareja abierta*. La mayor parte de su trabajo se ha desarrollado en el teatro pero también ha intervenido en numerosas películas,

Entrevista con
Juan Margallo y **Petra Martínez**

Juan y **Petra** son los autores de *¡Chimpón! Panfleto post mórtem* y los actores protagonistas. Hablamos con ellos para que nos expliquen algo de su trabajo en las dos facetas de escritores e interpretes.

Habéis escrito la obra entre los dos, ¿no es así?

Petra.- La autoría de la obra es conjunta pero me gustaría decir que en esta ocasión casi todo el peso de la redacción ha caído sobre Juan. En otros trabajos he participado mucho más, aunque él es más ágil con la pluma, pero hemos escrito varias obras conjuntamente. En *¡Chimpón! Panfleto post mórtem* todo el trabajo lo ha llevado Juan. A mí me surgió una serie de televisión y me ha supuesto muchas horas de trabajo; me ocupa casi todo el día desde la 6 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche. No he tenido tiempo para nada. He metido mucha baza pero él se ha encargado de todo.

Juan.- Me parece que es de justicia decir que la obra la hemos creado juntos porque es inevitable. Somos una pareja que lleva más de treinta años junta y casi todo ese tiempo sin separarnos para nada. Salvo los años en los que dirigía el Festival Iberoamericano, que pasaba tres meses fuera, el resto del tiempo hemos estado siempre juntos durante todo el día. Vivimos juntos, trabajamos juntos, ensayamos juntos. La obra es de los dos porque no puede ser de otra manera.

P.- Pienso además que en toda obra de teatro los actores deberían figurar como coautores del texto. El actor pone mucho de su parte cuando se lleva a escena un texto. El teatro es una creación colectiva, sin duda.

¿Cómo surgió la idea de escribir *Chimpón*?

J.- La idea surge de una de mis obsesiones. Siempre he tenido una cierta aprensión a la muerte. He pensado en ella mucho a lo largo de toda mi vida. Se me ocurrió incluso, y en la obra se menciona, hablar con mi neurólogo, un hombre que ha visto morir a mucha gente, y preguntarle qué pasa en ese trance final. Él me contaba que las personas en general son conscientes de que se acerca el momento y que se quedan muy tranquilas, lo aceptan sin trauma. Todas estas reflexiones están reflejadas en la obra de teatro.

"Estamos en un momento de nuestra vida en que hacemos lo que queremos y lo llevamos a límite".

Petra Martínez

P.- Pero la obra no habla solo de la muerte. Hemos aprovechado para hablar de las cosas que nos interesan. Las partes en que se habla de nosotros son mínimas. Hay dos historias que son reales, las que se refieren a que nuestros padres se salvaron de morir en la guerra de milagro. Nos resultó graciosa la coincidencia y la llevamos al papel. La obra habla de la muerte pero sobre todo de la vida. Podríamos decir que entra en el ámbito del existencialismo.

J.- Sí, porque es cierto que hablando de la muerte la sensación que me invade no es de miedo, sino de pena. Me da mucha tristeza la idea de desaparecer, de no volver a estar con la familia, de perderme los momentos agradables. Sabiendo que no

hay nada, que nada nos espera después, lo que me invade es la sensación de pérdida más que de miedo.

P.- Creo que esto que comenta Juan es interesante de tratar. Hay una frase que dice: *la vida si no tienes en cuenta la muerte es imposible*. Son dos cosas que no se pueden desligar.

J.- Lo que queremos contar tiene un afán casi didáctico. Si nos ponemos a pensar qué nos va a pasar cuando muramos, los instantes antes de morir, creo nos haría buenas personas, nos haría querer a la gente, hacer el bien. El hecho de ponerse en esa situación nos haría mejores.

"Podríamos calificar* ¡Chimpón! Panfleto post mórtem *como teatro del absurdo en referencia a la realidad. Estamos haciendo referencia a nuestro momento y a nuestra historia".

Juan Margallo

P.- Y más felices. No tendríamos hipoteca, no tendríamos tanta preocupación de futuro. Viviríamos el momento.

Lo cierto es que la obra aúna mucho humor, temas actuales y un tono casi de teatro del absurdo.

P.- Sí, el absurdo que a veces es la vida. La obra es muy graciosa desde el principio hasta el final. Es teatro del absurdo pero con escenas muy coherentes. No tiene un desarrollo digamos canónico de planteamiento, nudo y desenlace. Todo está mezclado.

J.- También tiene algo que nosotros tratamos siempre que es distanciarnos de lo que hacemos; crear teatro dentro del teatro. Los personajes se preguntan si están muertos, si acaban de morir, no saben dónde están o a qué han venido. Puede recordar al teatro de Beckett o Ionesco. Nuestra obra se acercaría más al teatro de Ionesco por los toques de humor.

Podríamos decir también que tiene dos estilos: teatro del absurdo y teatro político pero fundamentalmente podríamos definirlo como teatro del absurdo en referencia a la realidad. Estamos haciendo referencia a nuestro momento y a nuestra historia.

"Lo que queremos contar tiene un afán casi didáctico. Si nos ponemos a pensar qué nos va a pasar cuando muramos, los instantes antes de morir, creo nos haría mejores personas, nos haría querer a la gente, hacer el bien".

Juan Margallo

P.- Pienso que en el teatro tiene cabida todo. Nosotros ahora tenemos la suerte de poder elegir. Estamos en un momento de nuestra vida en que hacemos lo que queremos y lo llevamos a límite. Hemos elegido este camino que no sabemos si traerá público, si funcionará o no, pero lo hacemos porque es exactamente lo que queremos hacer.

J.- Sí. En este momento para nosotros trabajar fuera de nuestro entorno es muy difícil. A veces nos llaman, tanto a ella como a mí, para interpretar o para dirigir, pero salvo que sea alguien muy cercano ya no queremos hacer nada que no sea Petra y yo.

> ***"La obra es muy graciosa desde el principio hasta el final. Es teatro del absurdo pero con escenas muy coherentes".***
>
> **Petra Martínez**

P.- Eso no quiere decir que nuestros ensayos no tengan dificultades, que las tienen, pero es lo que en este momento de nuestras vidas nos apetece hacer. Comunicar lo que queremos de la forma que queremos.

J.- Nosotros llevamos muchos años trabajando en forma de cooperativa. En este caso concreto, *¡Chimpón!* es una coproducción con el CDN, pero lo que sí me gustaría decir es que yo ya me quiero morir trabajando en cooperativa.

Hablando de la interpretación, ¿cómo se siente un actor siendo dirigido por su propia hija? ¿Se interpretan de manera diferente las escenas que atañen a vuestra vida?

P.- Hasta ahora estamos trabajando lo que nosotros llamamos intenciones. Saber qué queremos con cada frase o con cada escena. Mi hija ya nos ha dirigido en otra obra que tenía una interpretación parecida, parecida también a la que hacemos siempre, pero en esta ocasión tiene más complicaciones. Es maravilloso que te dirija tu hija. Nosotros somos ya mayores y hablamos mucho, pero ella nos controla y nos hace callar.

J.- Hay un momento en las obras en las que se está un poco perdido. Ese momento no se salva mas que trabajando y perseverando. Olga nos ha dado indicaciones como cambiar de orden una escena o cortar alguna parte y siempre tiene mucha razón.

Es curioso el uso de algunos elementos electrónicos en la obra.

P.- Ya hemos utilizado el helicóptero y el robot en otras obras. Las sillas que se mueven solas las vimos en el Festival de Cádiz. Juan se quedó maravillado. Casi puedo decirte que esta obra nació a partir de las sillas.

J.- Rafa, el ingeniero que nos ha preparado estos prodigios técnicos, es amigo nuestro desde hace más de cuarenta años. Cuando era estudiante vivió en nuestra casa y nos ayudaba a cuidar a los niños cuando eran pequeños. Es un verdadero artista que nos ha preparado las sillas, los globos, el helicóptero y el robot para que funcionen a control remoto.

Foto: Antonio Muñoz de Mesa

Entrevista con la directora
Olga Margallo

Olga es licenciada en Interpretación y Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Es hija de Juan Margallo y Petra Martinez. Nacida en una familia volcada en el teatro y la interpretación, ella ha continuado la tradición familiar. Entre sus trabajos como directora destacamos *Otro gran teatro del Mundo*, *Cyrano de Nueva Orleáns*, *El niño colchón, Cómicos, Qué es la vida, La familia solfa, Comediantes, El retablo de las maravillas* producidas por Uroc teatro, *Crazy love* producida por teatro Circo Price. Ha recibido prestigiosos premios como Goya al Mejor Corto Documental por *Castañuela 70: El teatro Prohibido*, Premio Max 2004 al Mejor Espectáculo para niños *Qué es la Vida*, premio a la Mejor dirección por *Qué es la vida* FETEN 2004 y FETEN 2009 por *El niño del colchón*.

Hablamos con Olga para que nos explique su trabajo en la dirección de escena de *¡Chimpón! Panfleto post mórtem*.

¿Como directora de escena eres capaz de aislar tu trabajo del hecho de que son tus padres los actores?

No, no lo puedo aislar para nada. Ya he tenido la experiencia de dirigirles en el espectáculo *Romeo y Julieta para niños y niñas* y realmente en cuanto a dirección actoral no puedo hacer nada. Ellos saben muchísimo más que yo de sus intenciones interpretativas con el personaje. Lo que hago es, y creo que esa es la función del director, compaginar todo y que todo funcione. Puedo ver desde fuera el conjunto y decidir cuándo por ejemplo es interesante hacer un cambio de ritmo o cómo aglutinar el espectáculo. Ayer mismo cambié el orden de una escena. Ellos están muy dentro del proyecto, lo escriben juntos, lo ensayan juntos y hablan de ello juntos, es imposible que tengan una visión panorámica. En eso puedo ayudar, pero realmente en lo que es el trabajo actoral no puedo hacer mucho, como no hice mucho en la obra anterior. Mi trabajo es casi más técnico entre comillas.

"La obra tiene mucho de teatro del absurdo y mucho humor. Es un texto muy abierto que habla de Juan Margallo y Petra Martínez pero en el que se podrían identificar muchas personas".

Hablemos entonces de la obra, los personajes son ellos mismos, Juan Margallo y Petra Martínez y hablan de su vida, pero no todo está tan claro…

Los personajes de la obra JF y Tita son ellos mismos; Tita viene de Petrita y J F de Juan Francisco. No han querido que fueran tan claramente ellos y le han dado un tono teatral. Son personajes ficticios que según empieza la obra "se suenan", pero no se conocen; no sabe a qué han venido. El comienzo recuerda un poco a *Esperando a Godot*. Se encuentran en la entrada de un cine y van a ver una película o quizá van a hacer una prueba para trabajar en esa película. No saben qué hacen allí, no saben exactamente a qué han venido. Hablan todo el tiempo de una prueba, de que van a hacer una prueba, pero es una prueba de qué ¿de teatro? ¿de la vida? No sé decírtelo. Quizá sea la prueba de la vida. Cuando empiezan a ver la película se sorprenden de que trata de ellos mismos. Es como ver su vida desde fuera. La obra tiene mucho de teatro del absurdo y mucho humor. Es un texto muy abierto.

La obra habla de su vida, de sus recuerdos pero también plantea temas actuales.

Es una obra de recuerdos y se habla mucho de la muerte. Juan ha estado siempre muy obsesionado con la muerte. Le tiene pavor; ahora dice que se le ha pasado un poco pero siempre ha sentido mucho miedo a la muerte. Rechaza cualquier situa-

ción de riesgo. Mi madre es mucho más tranquila en ese sentido. La obra reflexiona sobre la muerte, pero inevitablemente cuando se habla de la muerte se habla también de la vida. La obra habla de los recuerdos pero también de la necesidad de vivir a tope cada momento. Recoge la idea de continuidad de la familia, abuelos, hijos, nietos, la vida que sigue…

"Es una obra de recuerdos y se reflexiona sobre la muerte. Inevitablemente cuando se habla de la muerte, se habla también de la vida; de la necesidad de vivir a tope cada momento".

El titulo *¡Chimpón. Planfleto post mortem!* parece referirse a un recopilatorio. ¿De dónde viene?

Chimpón es una broma; viene del chiste del niño que va cantando y cuando se muere dice *chimpón.* Chimpón es el final, pero la obra no está cerrada. No queda claro si los personajes están vivos, están muertos, acaban de morir ahora mismo, o están teniendo una *experiencia cercana a la muerte*. La escena final, de hecho, recuerda a la descripción que hacen las personas que han vivido una de esas experiencias. Es un video en el que aparecen fotos de la vida de ellos de manera muy acelerada.

Hablemos ahora de la puesta en escena y de las cosas curiosas que aparecen, como por ejemplo un robot, un helicóptero, un platillo volante…

Sí, es una obra con actores y con robots, ¿por qué? Porque Juan está enloquecido con los robots, le encantan. Petra está un poco nerviosa con el tema pero Juan está entusiasmado. Hay mucho trabajo de robótica interna en la función. La puesta

"Juan y Petra son actores que han hecho teatro toda la vida y juntar en el escenario su experiencia y su actuación con la tecnología más avanzada me parece impactante".

en escena cuenta con unos decorados bastantes simples y toda esta parte de robótica creo que va a dar mucho juego. Tendremos un helicóptero; en nuestra última obra apareció también uno y es algo que funciona muy bien en el escenario. Es un elemento que parece que tiene vida propia y es muy divertido. A parte del helicóptero, habrá un platillo volante, unos globos que emprenden el vuelo e incluso las sillas de rueda de la primera escena se mueven solas. Y por supuesto un robot. El robot habla, contesta a los pies de texto, es un autómata con unos recursos técnicos muy avanzados. Las sillas también serán impactantes. Creo que la mezcla que podremos ver en el escenario es un juego muy bonito. Ellos tienen una edad, son actores que han hecho teatro toda la vida y juntar su experiencia y su actuación con la tecnología más avanzada me parece una mezcla impactante.

La escenografía de
Richard Cenier

Richard Cenier nació en París. Estudió Bellas Artes. Se trasladó a Madrid donde fijó su residencia en 1990. Desde entonces ha realizado escenografías para el Centro Dramático Nacional, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y para las compañías Noviembre Teatro, Nao d´amores, Suripanta Teatro, teatro Yeses, Metamorfosis Teatro, Uroc Teatro y Compañía Chilowa entre otros.

¿Cómo has planteado el espacio escénico de esta obra?

Lo he planteado como un espacio abierto y amplio, digamos un "no lugar". Contaremos con un ciclorama de fondo y un escenario limpio en el comienzo de la obra, donde luego irá apareciendo paulatinamente la escenografía que representa un cine.

¿Aparecerán en el escenario muchos elementos?

Irán apareciendo poco a poco, varios elementos que conformarán la estética de la escenografía de base y otros tantos elementos "móviles" accionados por radiocontrol que jugarán un papel dramático a la vez que estético.

Aparecerán en escena dos grandes escaleras rojas que simbolizan la vida: las vidas de los personajes, su evolución y sus recorridos, su final, su ascenso al cielo, etc…También se colgará una pantalla entre las dos escaleras, donde se

"Aparecerán en escena dos grandes escaleras rojas que simbolizan la vida: las vidas de los personajes, su evolución y sus recorridos, su final, su ascenso al cielo, etc…"

proyectarán sus recuerdos. Habrá un elemento móvil situado delante de la pantalla que transportará siete globos de helio controlados por sistema remoto. Cada globo representa un personaje. Seis de ellos explotarán y el séptimo se soltará y subirá al cielo. Aparecerán también en escena dos sillas de ruedas, una mesita del té, un objeto volante no identificado OVNI y un helicóptero; todos ellos manejados por radio control. Habrá además un robot programado y controlado por ordenador.

¿Hay algún color predominante en la escenografía?

¡Sí, El rojo!

¿Donde se proyectarán las fotos y las imágenes?

Las fotos e imágenes irán apareciendo a lo largo de la obra se verán en la pantalla de retroproyección, situada entre las dos escaleras y sobre el ciclorama del fondo.

La electrónica en el teatro

Rafael Reina

Rafael Reina es Ingeniero de Telecomunicación (promoción de 1979). Ha trabajado en distintas empresas, siempre en diseño de electrónica en campos como la electrónica civil de comunicaciones, electrónica militar (avión de combate europeo EFA) y aeroespacial.
Desde el año 1995 ha compaginado su trabajo con clases en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Carlos III, donde aún imparte docencia. Es autor de varias publicaciones y durante una época dirigió y publicó una revista de electrónica de tirada nacional.
Rafael Reina ha preparado todos los elementos móviles de la obra y en este artículo nos explica su trabajo de forma amena y asequible.

Todos estamos acostumbrados a los efectos especiales en el cine. De hecho es rara la película sin ellos. El cine se mueve dentro de unos presupuestos que pueden permitirse el diseño de un sofisticado equipo electrónico para ser usado solo una vez. No así el teatro que se conforma la mayoría de las veces con efectos de luces, sonidos y algo de humo.

Hay una diferencia fundamental: cuando se diseña un equipo para efectos especiales en el cine, basta con que funcione una vez bien, para que sirva. En el teatro basta con que funcione una vez mal para fastidiarla.

La tecnología se hace más y más asequible, y equipos prohibitivos empiezan a estar al alcance del particular. Los primeros robots androides están apareciendo. Se puede decir que en esta obra, uno de los personajes es un robot. Y así es.

Aunque obviamente su comportamiento está programado de antemano, posee un alto grado de interacción con el actor. Y esto es solo el comienzo. Como sucede con la tecnología, el año que viene nos reiremos de este torpe y limitado robot.

Se ha diseñado expresamente un equipo que libera y hace explotar varios globos de helio y aquí morirá. No se me ocurre la utilidad práctica y comercial de un “liberador y explotador de globos”.

> ***"Aunque obviamente su comportamiento está programado de antemano, posee un alto grado de interacción con el actor. Y esto es solo el comienzo. Como sucede con la tecnología, el año que viene nos reiremos de este torpe y limitado robot".***

Sin embargo, me atrevo a vaticinar el nacimiento de un nuevo oficio en esto del teatro. Es algo como actor y técnico. El actor que no aparece en escena pero que da vida, aunque sea parcialmente, a un personaje. Un actor debe hablar, gesticular y moverse. En buena parte de esta obra los actores hablan y gesticulan pero son movidos a distancia por control remoto.

Nuestros magníficos "maquinistas" son muy hábiles volando helicópteros e incluso platillos volantes, pero nos hemos encontrado por primera vez con que hace falta algo más.

La movilidad de los personajes cae de pronto en sus manos. Han de transformarse en actores. No basta con la pericia a los mandos, hace falta la sensibilidad de un actor que se identifique con el personaje que mueve. Quien es el actor la marioneta o el que mueve los hilos. Nace la figura del actor-remoto o maquinista-actor. Habrá que empezar por inventar un nombre para esta nueva figura.

Aquí no hay truco

Los magos nunca revelan sus trucos. Sin embargo aquí no hay truco. Para los más curiosos daremos un repaso a la realización de los efectos especiales.

El robot, por una vez, no es japonés ni chino. Es NAO, un producto de la casa Aldebarán, en Paris. Su página en Internet se explica mejor de yo.

Las sillas motorizadas son manejadas moviendo el mando original con servos, de los utilizados en radio-control. El trabajo ha sido un diseño mecánico robusto, y la construcción de un par de piezas especiales. El mando original, accionado por 2 servos potentes está situado tras el respaldo trasero de la silla, junto con el receptor de 2,4 GHz. Aunque originalmente se diseñó con una única emisora para manejar las 2 sillas, ha sido necesario separarlas para que pueda ser manejado por dos actores distintos.

El platillo volante está construido en base al AR Dron Parrot con la opción de una emisora en 2,4 GHz, más segura para nuestro entorno. El trabajo en este elemento ha sido el "tuneado" para convertirlo en un platillo volante. Se ha construido toda una estructura en material ligero y se han añadido un aro de luces móviles. Y todo, escatimando cada gramo de peso. El circuito de control de las luces, incluye un regulador de tensión, un microprocesador, y un *driver* de 8 canales, montado a mano, en un espacio inferior a un sello de correos. Incluso las resistencias SMD han sido montadas verticalmente para ahorrar espacio.

El manipulador de globos ha de liberarlos en el momento deseado y luego hacerlos explotar. Para cada globo se ha construido una cajita que alberga un pequeño servo, en cuya rueda se ha construido una especie de gancho. Desde el control se ordenan una de las 3 posiciones posibles: gancho cerrado, intermedio para prepararlos, y abierto para liberarlo. En el control se ha programado un microprocesador que genera las 3 señales necesarias, y el juego de conmutadores hace llegar la deseada a cada servo.

Para hacerlos explotar hemos tenido que ser más originales. El hilo del globo son un par de cables de cobre muy finos. Enviando una corriente por ellos calentamos un filamento, pegado al globo, para hacerlo explotar. Después de un montón de pruebas, y muchos globos reventados, nos decidimos por un humilde hilito sacado de un estropajo de aluminio (que realmente es hierro ¿?). Si, en cada función hay que cambiar casi todos los "fusibles". El mando incluye un detector electrónico de fusible intacto, para operar con seguridad.

Con la mesita, una plataforma de RC *tuneada*, y el helicóptero, coaxial por motivos de seguridad, completamos el repaso.

Ah, los actores, Juan y Petra son originales. No han sido *tuneados* ni modificados.

Bibliografía

Martínez, Petra; Margallo, Juan. *¡Chimpón! Panfleto post mortem*. Madrid: Autores en el Centro nº 21 CDN, 2014.

Cabal, Fermín, "Juan Margallo, veinte años de aventuras y de amor" Primer Acto nº 192. Enero febrero 1982. Págs 15-27.

Teatro Valle-Inclán

ILÍADA	de **Homero** Dirección: Stathis Livathinos Producción: Polyplanity Productions en colaboración con el Festival de Atenas	Viernes 17 a domingo 19 de octubre de 2014 **Una mirada al mundo**
GASOLINE BILL	Texto y dirección: **René Pollesch** Producción: Münchner Kammerspiele	Viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2014 **Una mirada al mundo**
TESTAMENTO	de **Vickie Gendreau** Adaptación y dirección: Eric Jean Producción: Théâtre de Quat'Sous	Jueves 30 de octubre a domingo 2 de noviembre de 2014 **Una mirada al mundo**
FAUSTO	de **Goethe** Dirección: Tomaž Pandur Producción: CDN	Viernes 21 de noviembre de 2014 a domingo 11 de enero de 2015
LA OLA	creado por **Marc Montserrat Drukker** e **Ignacio García May** a partir del experimento real de **Ron Jones** Producción: CDN	Viernes 30 de enero a domingo 22 de marzo de 2015
MANUSCRITO ENCONTRADO EN ZARAGOZA	de **Jan Potocki** Dirección: Jan Klata Producción: CDN con la colaboración de Stary Teatr de Cracovia e Instituto Polaco de Cultura	Viernes 17 de abril a domingo 24 de mayo de 2015
UNA MIRADA DIFERENTE		Viernes 29 de mayo a domingo 7 de junio de 2015
EL LUGAR SIN LÍMITES: DRAMATURGIAS EN MOVIMIENTO	Una colaboración de Teatro Pradillo y CDN	Jueves 11 de junio a domingo 5 de julio de 2015

Teatro Valle-Inclán

Sala Francisco Nieva

LA CALMA MÁGICA	Texto y dirección: **Alfredo Sanzol** Coproducción: CDN y Tanttaka Teatroa	Viernes 10 de octubre a domingo 9 de noviembre de 2014
EL TESTAMENTO DE MARÍA	de **Colm Tóibín** Dirección: Agustí Villaronga Producción: Testamento en coproducción con CDN, Festival Grec y Avance Producciones	Miércoles 19 de noviembre a domingo 21 de diciembre de 2014
¡CHIMPÓN! PANFLETO POST MÓRTEM	de **Juan Margallo** y **Petra Martínez** Dirección: Olga Margallo Coproducción: CDN y Uroc Teatro	Viernes 9 de enero a domingo 8 de febrero de 2015
LA PECHUGA DE LA SARDINA	de **Lauro Olmo** Dirección: Manuel Canseco Producción: CDN	Miércoles 25 de febrero a domingo 29 de marzo de 2015
TRILOGÍA DE LA CEGUERA **La intrusa, Interior** y **Los ciegos**	de **Maurice Maeterlinck** Dirección: Vanessa Martínez, Antonio C. Guijosa y Raúl Fuertes Producción: CDN	Miércoles 22 de abril a domingo 24 de mayo de 2015

TITERESCENA	Una colaboración de CDN y Centro Internacional del Títere de Tolosa (Topic)	**TEATRO VALLE-INCLÁN** El Mirlo Blanco y otros espacios Septiembre de 2014 a mayo de 2015

Ilustración de cubierta: Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

Síguenos en

o visita nuestra página *web*
http://cdn.mcu.es
y podrás ver videos de los ensayos
y compartir comentarios y opiniones
de las obras.

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

Departamento de
Actividades Culturales y Educativas
Edición: **Concepción Largo**
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mecd.es
http://cdn.mcu.es

N.I.P.O.: 035-15-008-5 - Dep. Legal: M-34701-2014

Papel
Reciclado