CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

Dirección
Ernesto Caballero

TEMPORADA
2015 / 2016

CUADERNOS
PEDAGÓGICOS

84

Teatro Valle-Inclán

LOS HERMANOS KARAMÁZOV

de
Fiódor Dostoievski

Dirección
Gerardo Vera
Versión
José Luis Collado

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

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO	de **William Shakespeare** Dirección: Jung-Ung Yang Producción: Yohangza Theatre Company (Corea del Sur)	Jueves 24 a domingo 27 de septiembre de 2015 **Una mirada al mundo**
LOS CACIQUES	de **Carlos Arniches** Dirección: Ángel Fernández Montesinos Producción: Siempre Teatro S.L.	Viernes 9 de octubre a domingo 22 de noviembre de 2015
INSOLACIÓN	de **Emilia Pardo Bazán** Versión: Pedro Víllora Dirección: Luis Luque Producción: Producciones Faraute	Jueves 10 de diciembre de 2015 a domingo 24 de enero de 2016
CUENTO DE INVIERNO	de **William Shakespeare** Dirección: Declan Donnellan Producción: Cheek by Jowl (Reino Unido) en coproducción con The Barbican (Londres); Les Gémeaux /Sceaux / Scène Nationale; Grand Théâtre de Luxembourg; Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa; Chicago Shakespeare Theater y Centro Dramático Nacional	Miércoles 10 a domingo 14 de febrero de 2016 **Una mirada al mundo**
... Y LA CASA CRECÍA	Texto y dirección: **Jesús Campos García** Producción: Centro Dramático Nacional	Viernes 4 de marzo a domingo 10 de abril de 2016
LA ROSA TATUADA	de **Tennessee Williams** Dirección: Carme Portaceli Producción: Centro Dramático Nacional	Viernes 29 de abril a domingo 19 de junio de 2016

LA PIEDRA OSCURA	de **Alberto Conejero** Dirección: Pablo Messiez Coproducción: Centro Dramático Nacional y LAZONA	Viernes 18 de septiembre a domingo 18 de octubre de 2015
BANGKOK	Texto y dirección: **Antonio Morcillo López** Coproducción: Centro Dramático Nacional, La Villarroel y Grec 2015 Festival de Barcelona	Viernes 30 de octubre a domingo 29 de noviembre de 2015
Escritos en la Escena I **RAPSODIA PARA UN HOMBRE ALTO**	Dramaturgia y dirección: **Félix Estaire** Producción: Centro Dramático Nacional	Miércoles 9 a domingo 20 de diciembre de 2015
COCINA	de **María Fernández Ache** Dirección: Will Keen Producción: Centro Dramático Nacional	Miércoles 13 de enero a domingo 21 de febrero de 2016
LOS DRAMÁTICOS ORÍGENES DE LAS GALAXIAS ESPIRALES	Texto y dirección: **Denise Despeyroux** Producción: Centro Dramático Nacional	Miércoles 9 de marzo a domingo 10 de abril de 2016
ADENTRO	de **Carolina Román** Dirección: Tristán Ulloa Coproducción: Centro Dramático Nacional y Adentro Teatro	Miércoles 20 de abril a domingo 22 de mayo de 2016
ESCRITOS EN LA ESCENA II	Producción: Centro Dramático Nacional	Miércoles 8 a domingo 19 de junio de 2016

Índice

El autor y su obra 7

Análisis de la obra 11

El director, Gerardo Vera 15

Entrevista con Juan Echanove 23

El vestuario de Alejandro Andújar 25

La música de Luis Miguel Cobo 26

La iluminación de Juan Gómez-Cornejo 28

Bibliografía 33

LOS HERMANOS KARAMÁZOV

de
Fiódor Dostoievski

Dirección
Gerardo Vera
Versión
José Luis Collado

REPARTO (por orden alfabético)

Fiódor Karamázov
Juan Echanove
Smerdiakov
Óscar de la Fuente
Dimitri Karamázov
Fernando Gil
Iván Karamázov
Markos Marín
Padre Zosima / Juez
Antonio Medina
Fenia / Jojlakova / Sofía Ivánovna
Antonia Paso
Grúshenka
Marta Poveda
Katerina
Lucía Quintana
Musialowicz / Fiscal
Chema Ruiz
Alekséi Karamázov
Ferran Vilajosana
Monje / Wróblewski / Fetiukóvich / Jefe de policía
Eugenio Villota
Grigori / Trifon
Abel Vitón

EQUIPO ARTÍSTICO

Escenografía
Gerardo Vera
Iluminación
Juan Gómez-Cornejo
Vestuario
Alejandro Andújar
Música y Espacio sonoro
Luis Miguel Cobo
Videoescena
Álvaro Luna
Movimiento
Eduardo Torroja
Caracterización
Pato
Ayudante de dirección
José Luis Arellano
Ayudante de escenografía
Pilar Carrasco
Ayudante de iluminación
Mónica Teijeiro
Ayudante de vestuario
Carmen Mancebo
Diseño cartel
Isidro Ferrer
Fotos de ensayo
Sergio Parra

REALIZACIONES

Escenografía y utilería
Icam Producciones y Servicios S.L.
Vestuario
Ángel Domingo
Ambientación vestuario
María Calderón
Utilería
Mateos, Vázquez Muebles y Atrezzo
Efectos especiales
Scnik

Producción
Centro Dramático Nacional

Teatro Accesible

Funciones con accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual
Jueves 10 y viernes 11 de diciembre

Fiódor M. Dostoievski, retrato por Vasily Perov (1872)

El autor y su obra

Fiódor Dostoievski

Fiódor Dostoievski es una de las figuras más importantes de la literatura universal. Novelista ruso del siglo XIX, autor de *Crimen y castigo* o *Los hermanos Karamázov*, tuvo una vida convulsa en un país, Rusia, sumergido también en importantes revoluciones.

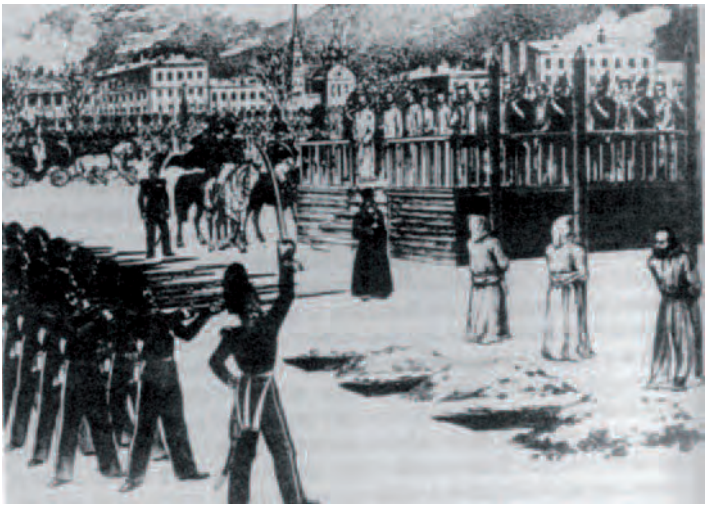
Primeros años y primeras obras

Dostoievski nació en Moscú en 1821. Su madre murió siendo muy joven y su padre fue un hombre despótico que se refugió en la bebida al enviudar. A los 16 años mandó a su hijo a estudiar a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. Fiódor consiguió graduarse, pero sus intereses no estaban en las cuestiones técnicas sino en la literatura. El padre fue violentamente asesinado por sus propios siervos cuando Fiódor tenía 18 años. A raíz de este suceso el escritor empezó a tener brotes epilépticos que se repitieron durante toda su vida. En 1846, con 25 años, escribió su primera novela, *Pobres gentes*. Fue muy bien acogida por el público por el tratamiento de los más desfavorecidos. Añadía una novedosa dimensión psicológica a la descripción de los personajes.

De su época de juventud son además las obras *El señor de Progarchin*, *Una novela en nueve cartas*, *Corazón débil*, *El ladrón honrado* o *Noches blancas*.

Su detención, la pena de muerte y la cárcel en Siberia

Dostoievski vivió una de las épocas más convulsas de la historia rusa. Fue testigo y víctima de la represión zarista. Culturalmente hablando su tiempo estuvo marcado por la censura que Iglesia y Estado imponían sobre la educación y sobre cualquier manifestación artística. Aun así, la segunda mitad del siglo XIX fue enormemente creativa y los mejores escritores (Leon Tolstoi, Fiódor Dostoievski, Máximo Gorki, Ivan Turguénev, Alexandr Ostrovski, Gleb Uspenski y Anton Chéjov) pintores (Alexandr Ivanov, Iliá Repin y Vasili Súrikov) y músicos (Rimski-Kórsakov, Mússorski y Chaikovski) desarrollaron su actividad alrededor de estos años.



La ejecución,
grabado de B. Pokrovski (1849)

Dostoievski se unió a un grupo de intelectuales nihilistas liderados por Butachevich Petrachevskii que, según criterio de las autoridades, desarrollaban actividades revolucionarias. Estaba en el trono el zar Nicolás I, apodado el Gendarme de Europa. El zar ejerció una fuerte política represora por miedo a que las revoluciones de otros países europeos como Polonia, Hungría y Alemania se extendieran a Rusia. Todo el grupo fue detenido y condenado a muerte en 1849. Finalmente se les perdonó la condena a trabajos forzados en Siberia y posteriormente sirviendo a su país como soldados rasos en Tver (Mongolia) durante cinco años. En esta ciudad Dostoievski se casó con una viuda de pocos recursos con la que no fue muy feliz y a la que fue infiel en varias ocasiones.

Las desgracias y la afición al juego

Pasado su tiempo de condena fue autorizado a volver a San Petersburgo y retomó su actividad literaria. Fundó junto a su hermano Mijáil la revista *Vremya* (*Tiempo*) en 1861 y en ella publicó *Memorias de la casa muerta* (1862) donde describió las condiciones infrahumanas de su vida en prisión. En la misma experiencia está basada *Memorias del subsuelo* de 1864.

Este mismo año murieron su mujer y su hermano. Fiódor tuvo que hacer frente a las deudas que él dejó y a los gastos de la larga enfermedad de ella, llevándole a la ruina. Escribió *El jugador* en 1866, una novela basada en su propia afición al juego al que se abocó después del fallecimiento de su hermano y su mujer.

La mecanógrafa que le transcribió esta novela, Anna Snitkina, se convirtió en su esposa poco después. Con ella vivió años felices de una gran producción literaria aunque también de penuria económica. Tuvieron que salir de Rusia para huir de los acreedores, viajando por Europa durante tres años, de país en país y de casino en casino. En 1866 terminó su gran obra *Crimen y castigo* y en 1871 *Los endemoniados*.

La última etapa de su vida fue tranquila. Dejó de viajar y regresó a su país donde ya era un escritor muy reconocido.

Dostoievsky escribió 11 novelas, 20 relatos y 3 ensayos. Sus últimas novelas se reconocen entre las mejores de su producción y de la literatura universal, *Crimen y castigo, El idiota* y *Los hermanos Karamázov.*

La epilepsia, la enfermedad divina, la enfermedad de Dostoievski

Dostoievski padeció epilepsia desde los 18 años. Su primer brote fue después de la muerte de su padre. Sigmund Freud escribió un ensayo donde estudiaba la relación tormentosa con su padre y el deseo de su muerte con la aparición de la epilepsia. Independientemente de la lectura psicoanalítica del padecimiento de Dostoievski, lo cierto es que su terrible experiencia del pelotón de fusilamiento y las durísimas condiciones en la cárcel –considerado un preso peligroso estuvo todos los años de reclusión con las manos atadas– no ayudaron a recuperar su salud y los brotes epilépticos se sucedieron durante toda su vida de manera inesperada.

La epilepsia marcó la vida y también la obra de Dostoievski. Su hijo Aliosha murió en 1878 a los tres años de edad, víctima de esta enfermedad. Dostoievski estaba escribiendo *Los hermanos Karamázov*. Su redacción se vio interrumpida por esta desgracia. Se sintió muy deprimido y muy culpable por ser la misma enfermedad que él padecía. Cuando volvió a escribir, retomó la novela y cambió el nombre del tercer hi-

Arresto de un propagandista, óleo de Ilià Repin (1880)

jo del patriarca. Pasó a llamarse Aliosha, como su hijo, y en la novela es el representante de la espiritualidad y la bonhomía.

La epilepsia aparece en el argumento de otras obras del autor como *La patrona*, *Humillados y ofendidos*, *El idiota* y *Diario de un escritor*.

Se trata de una enfermedad crónica que cursa con episodios breves de convulsiones y pérdida de consciencia. Después de la crisis el enfermo queda en un estado de agotamiento. Es una enfermedad frecuente ya que afecta al 0,5% de la población sin distinción de sexo o raza. Es por ello quizá que desde la antigüedad se sabe de su existencia. Se la describe ya en el código de Hammurabi (1728 a.C.), en los jeroglíficos egipcios, en la cultura maya o en la Biblia. Personajes célebres de todas las épocas la sufrieron, por ejemplo, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Carlos I de España, Isaac Newton o Vladimir Lenin. En el mundo del arte también la padecieron escritores y pintores como Lord Byron, Jean Baptiste Molière, Agatha Christie, Gustave Flaubert, Vincent Van Gogh, Charles Dickens, Walter Scott o el actor Richard Burton.

Se consideró en la antigüedad como posesión demoniaca y ha recibido a lo largo de la historia muchas denominaciones. La enfermedad de los mil nombres se ha conocido también como la innombrable calamidad, la enfermedad lunar, la enfermedad sagrada, la enfermedad de san Valentín o aliento mortal.

Análisis de
Los hermanos Karamázov

Los hermanos Karamázov es la última novela de Fiódor Dostoievsky. Empezó a escribirla en 1878 y la terminó en 1880, tres meses antes de su fallecimiento. El autor se inspiró en la historia de un compañero en sus años de reclusión en Siberia. El subteniente Llin fue condenado a 20 años de trabajos forzados por el asesinato de su padre. Mucho tiempo después, en el año 1862, Dostoievski se enteró de que había sido acusado injustamente y era inocente.

Síntesis y personajes

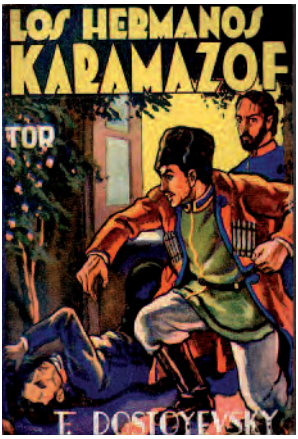
Los hermanos Karamázov es la historia de un parricidio en la Rusia del siglo XIX. Un terrateniente viudo, Fiódor Pávlovich Karamázov, es padre de cuatro hijos. Es un hombre despótico, dado a todas las pasiones. Dimitri es hijo de su primer matrimonio y es el más parecido a él en carácter y comportamiento. Iván y Aliosha son hijos de su segundo matrimonio. Iván se crió lejos de su padre a manos de distintos familiares y acumula frialdad y resentimiento. Aliosha es el pequeño y representa la espiritualidad. En el comienzo de la trama está viviendo en un convento ortodoxo. Fiódor tiene un cuarto hijo nacido fuera de sus dos matrimonios; se llama Smerdiakov y vive en la casa del patriarca como criado.

La novela también se acerca a la psicología femenina de la mano de dos protagonistas: Katerina es una joven distinguida de buena familia, prometida de Dimitri y de la que Iván está muy enamorado. En contraposición, Grúshenka, mujer de vida más difícil, fue abandonada por su novio y ahora vive bajo la protección de otro hombre. Fiódor y Dimitri, padre e hijo, se enamoran de ella y su disputa es una de las causas de su violento enfrentamiento.

Fiódor es asesinado. Dimitri, el hijo mayor, es considerado culpable. Es juzgado y condenado a trabajos forzados. Iván huye a Moscú, desesperado porque se siente el culpable ideológico del parricidio. Smerdiakov, el hijo ilegítimo, fue la mano ejecutora. No puede soportar la culpa y se suicida. Aliosha abandona la vida monacal y a instancia de su maestro, el sabio y santo Zósima, vuelve al mundo.

Tema

Los hermanos Karamázov es una obra inmensa que abarca grandes temas. La religión y la moral, la política y la economía son cuestiones sociológicas desarrolladas por



Dostoievski. Desde un aspecto psicológico los sentimientos de los personajes nos llevan a estudiar la culpa, el remordimiento, la redención, el perdón y el castigo. Dimitri no cometió el crimen pero acepta su culpa por el deseo o la intención que tuvo de hacerlo. Se siente pecador ante Dios aunque no ante los hombres. Dimitri Karamázov experimenta en su alma el sufrimiento, la culpa, el arrepentimiento y acepta la condena como forma de redención. Estos son temas recurrentes en las obras de Dostoievski.

Estructura

Los hermanos Karamázov es una larga novela de más de 800 páginas. Está dividida en un prólogo, 12 libros y un epílogo.

La versión teatral de José Luis Collado tiene un breve prólogo, a modo de acotación, y tres actos. El Acto 1 con 9 escenas, el Acto 2 con 7 escenas y el Acto 3 con 6 escenas.

La producción literaria de Dostoievski está ligada a publicaciones periódicas. Muchas de sus novelas, incluida *Crimen y castigo*, se presentaron por entregas en periódicos o revistas, la suya propia, *Vremya*, u otras.

Los hermanos Karámazov fue criticada en su época, a pesar de que se reconoció su gran valía, por la novedad de estilo que el escritor desarrolló en ella y que la convierte para muchos en la primera novela moderna. El narrador es omnisciente, y a veces se dirige al lector: *Qué circunstancia fue aquella, el lector lo sabrá a su debido tiempo*.

El lenguaje de la novela fue muy cuidado por Dostoievski. Utilizó diferentes estilos según la psicología y posición social del personaje.

Traducciones y versiones

Por este motivo ha resultado muy difícil traducir a otros idiomas. Las primeras traducciones al castellano fueron a través del francés. Emilia Pardo Bazán fue quizá la primera de entre los intelectuales españoles en conocer y alabar la obra de Dostoievski. A partir de la segunda mitad del siglo XX aparecieron las traducciones directas ruso-castellano de José Laín Entralgo, Rafael Cansinos Assens y Augusto Vidal. La más reciente es la de Marta Rebón, Fernando Otero y Marta Sánchez-Nieves en 2013.

La novela se ha versionado para teatro en varias ocasiones. En 2012 el director César Brie la entrenó en Buenos Aires. El teatro Nacional de Noruega estrenó una adaptación dirigida por Luca Ronconi en 1997. El Lookingglass Theater de Chicago ha presentado una versión dramática de la novela en 2008.

El cine también se ha ocupado de la novela de Dostoievski. En 1958 Richard Brooks dirigió una película homónima, que protagonizó Yul Brynner.

En 1969 Iván Pýriev dirigió una nueva versión y en 2013 la televisión japonesa produjo una serie que emitió en 11 capítulos.

Lee J. Coob, Yul Brynner, William Shatner y Richard Basehart, en una escena de la versión cinematográfica de *Los hermanos Karamazov,* dirigida por Richard Brooks (1958).

Foto: David Ruano

El director
Gerardo Vera

Gerardo Vera fue director del Centro Dramático Nacional desde el año 2004 hasta el 2011. Ha sido Premio Nacional de Teatro en 1988. Desde 1970 trabaja como escenógrafo, figurinista, director artístico y director de escena. En su etapa como director del CDN dirigió títulos tan importantes como *Divinas palabras* de Valle-Inclán (2006), *Un enemigo del pueblo* de Ibsen (2007), *Rey Lear* de Shakespeare (2008), *Platonov* de Chéjov (2009), *Madre Coraje y sus hijos* de Bertolt Brecht (2010), *Woyzeck* de Büchner y *Agosto* de Tracy Letts (2011). Ha dirigido también ópera en el Teatro Real y películas como *Segunda piel* (2000) y *Deseo* (2003).

Vuelve al CDN asumiendo la dirección de *Los hermanos Karamázov.* Asistimos al primer día de ensayos y recogemos las palabras que Gerardo Vera dirige al equipo artístico. El siguiente texto es el resumen de lo que explicó a los actores antes de empezar a trabajar las escenas. Vera desarrolla su visón de la obra y lee varios párrafos del libro *Tres maestros. Balzac, Dickens, Dostoievski* de Stefan Zweig, que asegura le ha servido de inspiración para su puesta en escena.

El proyecto

Hace tiempo que quería hacer esta obra de Dostoievski. Era impensable planteármelo siendo director del Centro Dramático Nacional porque para comprender a Dostoievski hay que emplearse en cuerpo y alma, con toda la energía.

La ocasión se presentó cuando Juan Echanove y yo coincidimos en el tiempo y nos unimos en el proyecto. Sin él no hubiera sido posible. Ha estado conmigo casi como un productor ejecutivo, desde el primer momento y con todo su entusiasmo. Estos proyectos no nacen sin un alma que de alguna manera ayude a configurar el espectáculo. Así pasó con *Rey Lear* y Alfredo Alcón o con *Agosto* y Amparo Baró. Agradezco mucho a Juan que ponga su alma, igual que agradezco a todos los actores que nos acompañarán en este viaje. Han dado pruebas de un interés especial en él, una cierta inquietud, incluso. Me gusta crear esa atmósfera en torno a la obra. Si ellos están asustados, yo también. Tengo miedo porque sé que voy a arriesgar mucho, voy a jugármela. Por eso estoy tan reacio a hablar de escenografía, de vestuario o de cosas concretas.

Dostoievski

Todo lo que será el espectáculo tiene que ver con la vida de Dostoievski y la enfermedad que le marcó, la epilepsia, la enfermedad sagrada. Puedo decir incluso que to-

"Solo hace falta una gota de miedo para que el amor se transforme en odio. Esta frase marcará mi camino y es la clave de la obra."

da la puesta en escena tiene que ver con la epilepsia. Los epilépticos cuentan que cinco minutos antes de que les dé el ataque tienen una sensación de felicidad como nunca la han tenido. Perciben una especie de orgasmo extraño, preludio del infierno. Lo que viene después es el vómito, la fiebre, la podredumbre y la cercanía de la muerte. Ese es el punto que tiene la obra; dos contrarios que están jugando. La epilepsia está marcando los conflictos y los desplazamientos del alma.

La versión

Afrontamos este Karamázov con una extraordinaria versión que concita todo lo que tiene que tener una obra. Tengo la sensación de que no le falta nada, todo lo que tiene que estar está. Hace un año se estaba exhibiendo en Berlín una versión de Karamázov que duraba 8 horas. Creo que al público español no podemos ofrecerle algo así. No tenemos ni la mentalidad ni el carácter para un espectáculo tan largo. El tiempo de nuestra obra será de algo más de 2 horas. Creo que en menos no se puede ha-

cer, aunque la duración final dependerá del proceso de ensayos y de lo que de ellos extraigamos.

La puesta en escena

Tengo la obra en la cabeza. Tengo una visión de ella que hay que ir concretando. La función empezará con un caos, el escenario se convierte en un callejón oscuro, lleno de basura. El final de una fiesta, de una orgía. Todos los personajes en el escenario. Este será el prólogo. En la primera escena veremos a Aliosha cruzando el patio de butacas hacia los monjes. De este mundo bárbaro y sucio surge el primer encuentro de Aliosha y Zosima. El joven y el anciano, la vida y la muerte, ambos seres espirituales y ajenos a esa barbarie.

"Todo lo que será el espectáculo tiene que ver con la vida de Dostoievski y la enfermedad que le marcó, la epilepsia. Puedo decir incluso que toda la puesta en escena tiene que ver con la epilepsia".

Quiero llevar el espectador a un viaje febril y tenso. No hay paz, incluso cuando la escena parece tranquila. Cuando la conversación es pausada hay algo por debajo que está a punto de estallar. Este es el tono que pide Dostoievski.

"La historia del cruel y despiadado padre Fiódor Karamázov enfrentado a sus hijos constituye una experiencia irrepetible en la literatura: desde la personalidad del espiritual Aliosha al apasionamiento de Dimitri".

He prescindido de todas las veleidades como utilizar música *rock* o *pop*, porque esto ya se ha hecho mucho y creo que no aporta nada. La música la he soñado de una manera, sé lo que necesito y será impecable.

La dirección

Reconozco que como director de escena quiero tener resultados muy rápidos y os diré que con esta obra no puede ser. Tenemos que marcar una marcha muy relajada, dejándonos llevar y observar dónde nos conduce. No vamos a andar con cortapisas; vamos a investigar. Dostoievski es un autor que precisa una lectura atenta, hay que entenderlo muy bien y entender la dicotomía entre pasión y obsesión, entre ternura y dolor y observar la muerte sobrevolando todo.

Tengo en la cabeza esta frase que marcará mi camino: *Solo hace falta una gota de miedo para que el amor se transforme en odio*. Esto es la clave de la obra. Hay miedo y ruido en esta función. Hay miedo al silencio. Las conversaciones entre los personajes tendrán un ritmo anormal de tempo, serán conversaciones interrumpidas, casi de la vida real.

Si yo no tuviera confianza en los actores, el espectáculo iría muy mal. Estamos hablando de una enorme comunicación entre todos ellos. Hay algo de complicidad entre los personajes, de desplazamiento colectivo. Por eso, todos los actores estarán en el escenario en el preludio de la obra; por eso en muchas ocasiones habrá un observador, un personaje que está presente sin intervenir en la escena.

Personajes

Los personajes de Dostoievski son ellos y lo contrario. Fiódor Karamázov pasa de la barbarie a la ternura, del lobo al niño pequeño. Fiódor es un hombre real, pero tiene la maldición y la bendición de los Karamázov. Es capaz de lo mejor y de lo peor. El padre y el hijo mayor tienen una relación de brutalidad y de sexo.

Los personajes de Dostoievski son enciclopédicos y en ese aspecto no se les acaba de conocer nunca. Los Karamázov son capaces de ver la inocencia en la maldad, la vida y la muerte en un segundo, y ese es también Dostoievski.

La escenografía

Gerardo Vera firma también la escenografía de la obra. Como anunciaba el primer día de ensayos ha estado cambiando y probando fórmulas hasta último momento. Su ayudante en esta labor, Mónica Teijeiro, nos explica lo que va a ser el montaje final.

La escenografía de *Los hermanos Karamázov* pretende emular un gran caserón ruso venido a menos, con grandes ventanales abiertos y otros cegados, que pudieron haber existido anteriormente, mostrando un espacio en el que el paso del tiempo y los hechos acontecidos han dejado un rastro.

Un espacio de grandes dimensiones, con un pasado lujoso pero decadente, como reflejo de la decadencia moral de la herencia de Fiódor Karamázov. Los seis grandes ventanales son todos iguales, generando un espacio plagado de ecos, repeticiones y simetrías, que se rompen en ocasiones por la diferente utilización de cada uno de ellos, que pueden jugar como puertas, ventanas y ventanucos, abiertos o cerrados por unos fraileros, para formar los diferentes espacios de la obra.

Dos de las paredes son correderas, de manera que se pueda jugar también con las diferentes aperturas para constituir nuevos lugares: la capilla de un monasterio, la salida a un jardín…

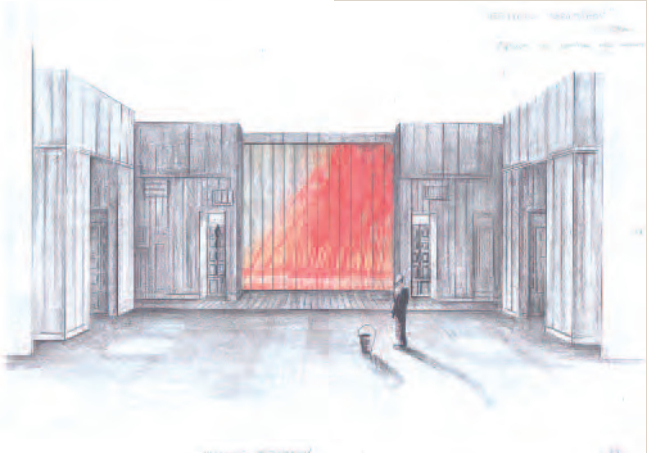
Para la formación de estos diferentes espacios se utilizan dos grandes cortinas de tiras plásticas, envejecidas, con restos de sangre, como si las cortinas de un matadero se trataran.

Estas cortinas aparecen y desaparecen en función del espacio y el momento. Se puede proyectar sobre ellas y son translúcidas permitiendo la convivencia del dentro y fuera en los momentos que así lo requieren.

Todo el espacio, salvo las cortinas de lamas, es negro, de manera que el vestuario y los pocos elementos de *atrezzo*, de colores fuertes, cobran una gran importancia visual.

"Un espacio de grandes dimensiones, con un pasado lujoso pero decadente, como reflejo de la decadencia moral de la herencia de Fiódor Karamázov".

En cuanto al atrezzo, se ha tendido a la utilización de lo mínimo posible, tendiendo a la abstracción, dejando así el peso de cada una de las escenas en la labor actoral. De esta forma, un cubo mugriento nos sitúa en la cárcel, una palangana en un monasterio y una alfombra y una lámpara en el reservado de un tugurio ruso, adquiriendo así cada uno de los elementos la categoría de símbolo.



Bocetos de Gerardo Vera

Entrevista con

Juan Echanove

Gerardo Vera asegura que los personajes de Dostoievski *son enciclopédicos y no se les acaba de conocer nunca.* Para tratar de acercarnos al personaje de Fiódor Karamázov hablamos con el actor que lo encarna, Juan Echanove.

Gerardo Vera ha dicho más de una vez que eres el alma de su Karamázov. ¿Fue una idea conjunta hacer esta obra?

La idea primigenia fue de Gerardo. Pero en cuanto me sugirió la más remota posibilidad de llevar la novela al teatro, me faltó tiempo para animarle a llevarla a cabo, y por supuesto para implicarme de lleno en el proyecto.

¿Cómo estás trabajando como actor el papel de Fiódor Karamázov?

Estoy dejando que las cosas sucedan. No estoy anticipando. Pretendo llegar al día del estreno con mucho trabajo por hacer. Y lo más importante de todo es dejarme llevar por los que mis compañeros aportan al montaje en general y a mí en particular... que es muchísimo.

Por supuesto nunca abandonando la estrechísima comunicación con Gerardo.

Si has profundizado en el alma de este personaje, ¿puedes explicarnos cómo la ves tú?

Sí. Su alma es un alma negra. Sin paliativos. Es un personaje que vive en un lodazal existencial, y le gusta. Es un bufón. Un dominador. Un maltratador. Y además un cobarde.

Tú has trabajado con grandes directores de teatro e incluso has dirigido alguna obra para los escenarios, ¿cómo es el trabajo de actor bajo la dirección de Gerardo Vera?

Fascinante. Creo que esta será la primera de una serie de colaboraciones interesantes. Gerardo de un solo vistazo sabe lo que piensa un actor en el proceso de ensayos. Es muy inteligente, muy sensible y muy culto. Y el teatro es su ADN. Le admiro.

"Fiódor Karamázov es un alma negra. Sin paliativos. Es un personaje que vive en un lodazal existencial, y le gusta".

Figurines de Alejandro Andújar

Vestuario de
Alejandro Andújar

Alejandro Andújar es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y en Escenografía por la RESAD. Ha estado becado por la Akademie der Bildende Künste de Munich, por la Unión de teatros europeos, por Patrimonio Nacional y por el Palacio Real en sastrería histórica.
Entre sus numerosos trabajos tanto en escenografía como en vestuario destacamos: *Sólo para Paquita,* escenografía y vestuario en *He visto dos veces el cometa Halley*, ambas de Ernesto Caballero; vestuario en *Himmelweg*, de Juan Mayorga (dir. Antonio Simón); vestuario de *Divinas palabras*, de Valle-Inclán**,** *Un enemigo del pueblo*, de Ibsen, *Platonov* de Chéjov**,** *Rey Lear*, de Shakespeare y *Madre Coraje*, de Bertolt Brecht (dirigidas por Gerardo Vera) y *La paz perpetua*, de Juan Mayorga (dirección José Luis Gómez). Ha participado en numerosas exposiciones, entre ellas la colectiva de jóvenes escenógrafos europeos de la UTE, Institut del Teatre de Barcelona. Ha impartido el curso *Procesos del Diseño* para la sala Cuarta Pared; ha escrito artículos en El Anuario de *El Público*.
Ha sido el ganador del Premio Max al Mejor Vestuario en 2011 por *Frankenstein* y finalista en para el Mejor Vestuario por *Sí, pero no lo soy* en 2009 y *La vida es sueño* en 2013, (junto con Esmeralda Díaz). También ha quedado finalista a la Mejor Escenografía por *Días estupendos* en 2012 y por la escenografía y vestuario de *En la luna*, todas obras de Alfredo Sanzol.

¿El vestuario definirá alguna época concreta?

No hay un compromiso con ninguna época. Está la hipótesis. Se trata de un grupo humano, quizá ruso, que interpreta Karamázov. En este caso se sirven de trajes teatrales para ello sobre una base cotidiana.

¿Has elegido alguna gama de colores en particular?

No hay gama ni equilibrio en el diseño. Hay un afán por desconcertar en un momento dado con colores abigarrados y caóticos, como si no hubiera diseño.

¿Los hombres Karamázov se distinguirán del resto de los personajes en cuanto a vestuario?

Hay una base común en la que devienen los personajes de los tres hermanos. Un traje de chaqueta sin corbata. Algo muy neutro, como una desnudez formal, aunque partan de puntos muy diferentes como el traje militar de Dimitri o la sotana de Alexei.

La composición musical de
Luis Miguel Cobo

Luis Miguel Cobo nació en Úbeda (Jaén). Estudió composición musical y completó su formación con una beca de Nipkow Programme en Berlín. Comenzó a colaborar con compositores como José Nieto, Alberto Iglesias o Lucio Godoy. Ha creado música original para cine, audiovisuales y videojuegos como *Commandos* (arreglos y orquestación para la versión 4 de Pyro Studios con la orquesta Sinfónica de Bratislava, 2006).
Para teatro ha trabajado con los mejores directores de escena creando música original y espacio sonoro de espectáculos como *¡Ay Carmela!*, *La señorita Julia*, *La dama duende* y *Móvil* con la dirección de Miguel Narros, *La loba* dirección de Gerardo Vera, *La sospecha, Realidad, La amante inglesa* con la dirección de Natalia Menéndez, entre otros muchos trabajos.
También trabaja en el campo de la danza y ha estrenado sus trabajos con la Compañía Nacional de Danza de España. Su música se ha escuchado en el Volkoper de Viena, L'Opéra Royal de Versailles y Los jardines de Trocadéro y el Hotel de los inválidos de París.

Hablamos con él para que nos explique su trabajo en *Los hermanos Karamázov.*

En los montajes del Gerardo Vera la música siempre tiene gran protagonismo, ¿será así también en esta?

Efectivamente, Gerardo en un gran melómano, y ese gusto por la música es determinante en su trabajo. En este montaje será muy importante la utilización de la música. Su presencia será vital primero para entender y sentir que viven los personajes. Darnos un mapa de la temperatura emocional de cada momento de la obra. Y segundo, también la música nos ayudará a sentir, la estructura dramática de la obra, su forma.

Puedes explicarnos qué música se podrá oír. ¿Es de algún tipo o época concreta para toda la función?

En esta ocasión habrá una gran variedad de estilos musicales. Hemos buscado el eclecticismo como seña de identidad para contar una historia de manera atemporal.

Una historia que habla de sentimientos y emociones universales. Habrá músicas desde tradicionales, pasando por orquestales e incluso electrónica.

¿Será en directo?

No. Al haber una gran mezcla de estilos es difícil que la música sea interpretada en directo, porque tendría que haber un grupo enorme de intérpretes.

"En esta ocasión habrá una gran variedad de estilos musicales. Hemos buscado el eclecticismo como seña de identidad para contar una historia de manera atemporal".

La velada, óleo de Ilià Repin (1883)

La iluminación de
Juan Gómez-Cornejo

Juan Gómez-Cornejo es un prestigioso profesional cuya labor ha merecido el Premio Nacional de Teatro en 2011, siendo la primera vez que se concede este premio a un diseñador de Iluminación. Su dilatada experiencia laboral comenzó en 1980. Entre 1982 y 1990 fue director Técnico de la Sala Olimpia de Madrid. Ha colaborado con los más prestigiosos directores de escena. En el CDN hemos visto su trabajo en numerosas obras tales como *Infierno* de Tomaž Pandur; *Divinas palabras*, *Platonov*, *Madre Coraje y sus hijos*, *Rey Lear*, dirigidas por Gerardo Vera; *Celebración* dirigida por Carlos Fernández de Castro; *La taberna fantástica* dirección de Gerardo Malla; *La buena persona de Sezuan*, dirección de Luis Blat; *La piel en llamas,* dirección de José Luis Arellano. Ha obtenido tres Premios Max a la Mejor Iluminación: en 2002 por *Panorama desde el puente*, dirección de Miguel Narros, en 2006 por *Divinas palabras*, en 2009 por *Barroco* y en 2015 por *Fausto* estas últimas con la dirección de Tomaž Pandur. También ha recibido el premio ADE a la Mejor Iluminación en 2005 por *Infierno* y en 2008 por *Rey Lear*.

Así nos explica Juan Gómez-Cornejo su trabajo en la iluminación de *Los hermanos Karamázov.*

Es difícil hablar de la luz en un momento donde mi trabajo solo pertenece a un mundo imaginario, el mundo de las ideas, de la reflexión, en donde todo, de momento, solo esta soñado. Quizá es el mundo donde podemos disfrutar más con nuestra fantasía personal.

Digo esto porque aun no hemos entrado en el teatro y nada se ha materializado con respecto a la iluminación. Todo es recopilación de datos, información y la inspiración que pueda surgir de los ensayos y del trabajo diario del director con los actores, pero nada se ha plasmado en el escenario. Todo está por venir.

Puntos de partida

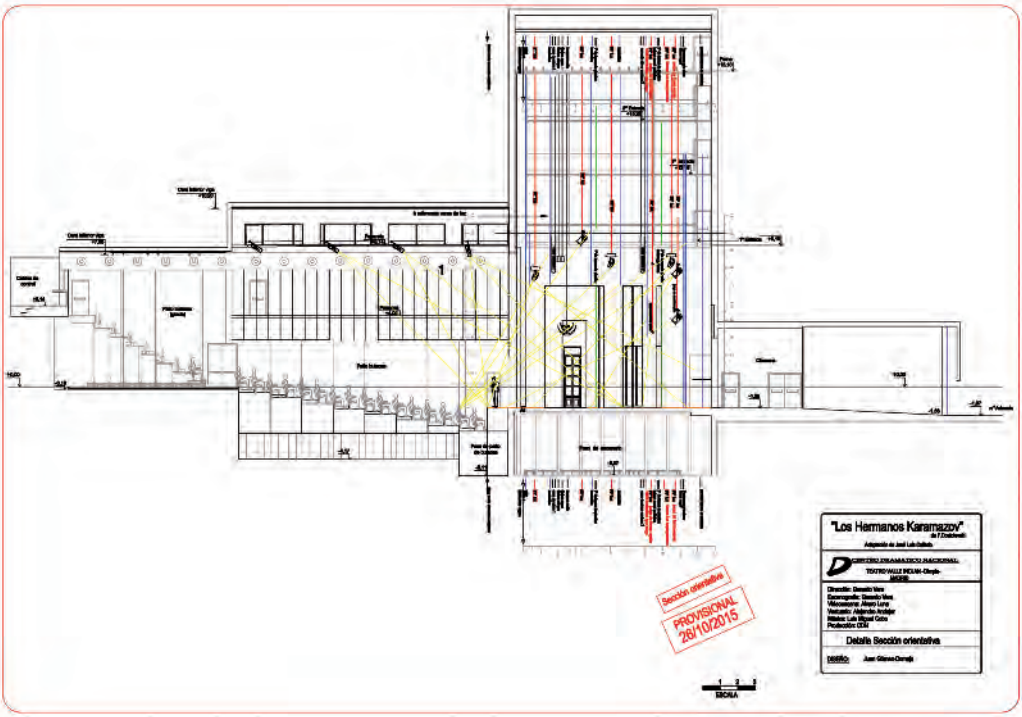
Me gusta asistir a la primera lectura en donde el director cuenta el espíritu de la obra, la idea que él tiene sobre ella, su interpretación y cómo le piensa dar forma. Para mí este momento es de vital importancia, es donde aparecen todas las referencias estéticas y descubres el mundo personal del director a través del cual has de empezar a mirar. También se convierte en una lección de arte y literatura que te guiará en tu tra-

bajo, sobre todo si está ilustrado por una persona con un mundo estético tan rico y personal como es el de Gerardo Vera.

En este caso Gerardo, aparte de descubrirnos la personalidad de Dostoievski del que yo conocía poco, empezó a escudriñar los diferentes espacios por donde trascurría esta brutal historia familiar, en donde la idea central, como en otras grandes obras, es "la muerte".

Poco a poco van apareciendo conceptos en donde la luz cobrará su lugar. Aparecen referencias pictóricas y es cuando a uno, a mí, le entra un vértigo terrible dada la altura de ellas. La frase de Rembrandt, *Que la luz venga siempre de la pasión.* Qué importancia cobran estas palabras y qué responsabilidad te produce escucharlas.

"Para estos Karamázov he pensado tonalidades frías, nocturnas por lo general, tratando que el color solo aparezca en momentos muy concretos y de forma justificada por la dramaturgia sugerida por el director".



"Los espacios encubren una realidad turbadora de grandes contrastes. Tabernas, callejuelas, jardines húmedos, nieve continua, frío, sombras nocturnas... todo teñido con una luz aceitosa".

Con la mayor humildad te metes en este mundo, estudias al máximo lo escuchado y te dejas seducir por la historia contada por esos actores con el firme propósito de no molestar demasiado, de colaborar a que esa historia llegue de forma nítida a los espectadores y de tocar además de la cabeza, a ser posible un poquito su corazón.

El espacio y la luz

El planteamiento de la escenografía es bastante simple en apariencia, en donde la luz tiene un papel determinante. Otra responsabilidad de vértigo.

Se trata de un lugar bastante neutro de color, rodeado de puertas y ventanas, que mediante pequeños desplazamientos van componiendo los diferentes espacios, dejando pasar a su placer la luz de diferentes maneras. A través de la luz deben de convivir los interiores grises y claustrofóbicos con los jardines húmedos, los claustros misteriosos con las tabernas aceitosas, las estaciones de tren con las cárceles y todo a su vez con los espacios del recuerdo psicológico de los personajes. Espacios tanto reales como imagina que nos permiten saltar de un lugar a otro lugar con rapidez, con la agilidad que necesita la historia.

En esta medida toda la instalación de luz debe de sacar juego continuo a este espacio de rendijas y ventanas, con la mayor agilidad y expresión posible. Ventanales que dejan entrar tanto la luz amarillenta del tímido sol como el rayo de luna que encubre la noche. Puertas que descubren los misterios de esta complicada familia, sombras que detectan presencias misteriosas. Ambiente sucio, negruzco, perturbador que en ocasiones puede descubrir escenas de una maravillosa ternura.

La fría técnica

Con todo este bagaje de buenas intenciones y después de haber reposado y contrastado las diferentes ideas aparece, para mí, uno de los momentos más difíciles y complicados del proceso de trabajo. La experiencia, que creo que tengo, debería de hacer este momento menos penoso pero, de nuevo, no sucede así.

Me refiero al momento de plasmar todas estas ideas en un plano puramente técnico donde coloques de forma clara y precisa todo el material necesario para llevar a cabo el imaginario que has elaborado contigo mismo y el resto del equipo. En estos momentos me pregunto *¿por qué no me habré metido a pintor que solo necesita paleta, colores y pinceles?* Este plano no solo lo tienes que pensar para ti, sino también para todo el equipo de electricidad que montará la instalación tratando de ser lo más claro y preciso posible y no haciéndoles trabajar inútilmente.

Para estos Karamazov he pensado tonalidades frías, nocturnas por lo general, tratando que el color solo aparezca en momentos muy concretos y de forma justificada por la dramaturgia sugerida por el director. En esta medida casi todas las luces de incandescencia estarán filtradas con correctores fríos y habrá varios focos con lámpara de descarga que dan una temperatura de color fría y en ocasiones mortecina.

También he contado con algunos focos robotizados de descarga que te permiten seguir en este juego propuesto, con versatilidad de posición y movimiento.

"Hay muchas escenas de suelo y para ello cuento con poner una candileja de fluorescentes, también de luz fría, en el proscenio, que darán un carácter especial a algunas escenas permitiendo así jugar con bajas intensidades pero iluminando las caras de forma nítida".

Hay muchas escenas de suelo y para ello cuento con poner una candileja de fluorescentes, también de luz fría, en el proscenio, que darán un carácter especial a algunas escenas permitiendo así jugar con bajas intensidades pero iluminando las caras de forma nítida.

Mi aliado, el video

En esta ocasión, como viene siendo habitual en las propuestas de Gerardo Vera, contamos con Álvaro Luna en la creación de la video escena.

La propuesta por su parte es poder transformar el espacio, de modo casi inapreciable y sin buscar el realismo, sugiriendo texturas y dando diferentes densidades a elementos que apoyan situaciones y que requieren un tratamiento especial por parte de la imagen. La idea es tratar de formar un todo, sin fronteras, en donde la luz y la imagen proyectada convivan y se complementen para apoyar la narración de esta tremenda historia.

Mi enemigo, el tiempo

Con la cabeza llena de ideas y todas las herramientas y equipos técnicos y humanos preparados, solo nos queda dedicarle el tiempo necesario para ajustar la luz de cada escena. Que estas transiten de forma inapreciable, con el ritmo y la poesía necesarias, arropando y apoyando en todo momento a los personajes/actores, eludiendo lo gratuito y buscando de forma continua la mejor y más adecuada composición.
En resumen horas de ensayos y dedicación que siempre son pocas.

En Madrid a 29 de octubre de 2015

Bibliografía

DOSTOIEVSKI, Fiódor. *Los hermanos Karamázov.* Alianza Editorial, 2011.

DOSTOIEVSKI, Fiódor. *Los hermanos Karamázov.* Editorial Cátedra, 2008.

DOSTOIEVSKI, Fiódor. *Los hermanos Karamázov.* Alba Editorial, 2012.

DOSTOIEVSKI, Fiódor. *Crimen y castigo.* Alianza Editorial, 2013.

DOSTOIEVSKI, Fiódor. *Crimen y castigo.* Editorial Cátedra, 2006.

ALCORIZA, Javier. *Dostoyevski y su influencia en la cultura europea.* Verbum, 2005.

CARR, Edward Hallett. *Dostoievski, 1821-1881: Lectura crítico-biográfica.* Laia, 1973.

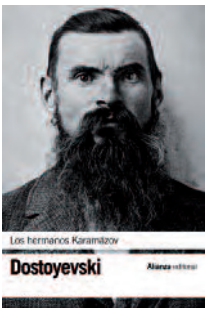
KJETSAA, Geir. *Dostoievski. La vida de un escritor.* Javier Vergara, editor, 1975.

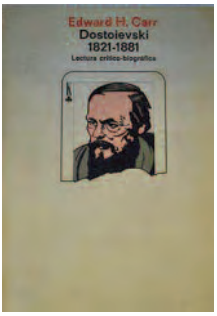
OLIVERO, Antonio. *Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoievsky: un estudio psicológico-filosófico.* Edil, 1968.

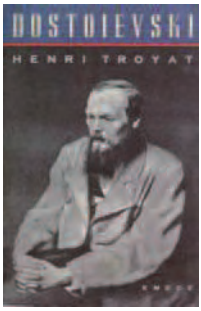
SERRANO PONCELA, Segundo. *Dostoievsk menor.* Taurus, 1968.

TROYAT, Henri. *Dostoievski,* Emecé, 1978.

ZWEIG, Stefan. *Tres maestros (Balzac, Dickens, Dostoievski).* El Acantilado, 2013.







II JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL	Laboratorio Rivas Cherif	Miércoles 16 a sábado 19 de septiembre de 2015
TRILOGÍA SOBRE ALGUNOS ASUNTOS DE FAMILIA	Texto y dirección: **Jorge Hugo Marín** Producción: Compañía Teatral La Maldita Vanidad (Colombia)	Jueves 8 a sábado 10 de octubre de 2015 **Una mirada al mundo**
LA GAVIOTA	de **Anton Chéjov** Dirección: Oskaras Koršunovas Producción: Oskaras Koršunovas Theatre (OKT, Teatro Municipal de Vilna, Lituania)	Viernes 16 a domingo 18 de octubre de 2015 **Una mirada al mundo**
DARLING	de **Ricci / Forte** Dirección: Stefano Ricci y Gianni Forte Producción: Romaeuropa Festival y Snaporazverein en coproducción con Théâtre MC93 Bobigny / Festival Le Standard Idéal, CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG y Festival delle Colline Torinesi	Viernes 23 a domingo 25 de octubre de 2015 **Una mirada al mundo**
SPLENDID'S	de **Jean Genet** Dirección: Arthur Nauzyciel Producción: Centre Dramatique National Orléans / Loiret / Centre (Francia)	Jueves 29 de octubre a domingo 1 de noviembre de 2015 **Una mirada al mundo**
LOS HERMANOS KARAMÁZOV	de **Fiódor Dostoievski** Versión: José Luis Collado Dirección: Gerardo Vera Producción: Centro Dramático Nacional	Viernes 20 de noviembre de 2015 a domingo 10 de enero de 2016
LA VIDA DE GALILEO	de **Bertolt Brecht** Versión y dirección: Ernesto Caballero Producción: Centro Dramático Nacional	Viernes 29 de enero a domingo 20 de marzo de 2016
ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS	de **Federico García Lorca** Dirección: Ricardo Iniesta Coproducción: Centro Dramático Nacional y Atalaya-TNT	Viernes 1 de abril a domingo 15 de mayo de 2016
UNA MIRADA DIFERENTE		Viernes 20 a domingo 29 de mayo de 2016
EL LABERINTO MÁGICO	de **Max Aub** Versión: José Ramón Fernández Dirección: Ernesto Caballero Producción: Centro Dramático Nacional	Martes 7 de junio a domingo 10 de julio de 2016

		Teatro Valle-Inclán	Sala Francisco Nieva
REIKIAVIK	Texto y dirección: **Juan Mayorga** Producción: Entrecajas Producciones Teatrales	Miércoles 23 de septiembre a domingo 1 de noviembre de 2015	
NORA, 1959	Texto y dirección: **Lucía Miranda** Colaboración Laboratorio Rivas Cherif (CDN) y Laboratorio de Creación (LAZONAKUBIK)	Jueves 12 a domingo 22 de noviembre de 2015	
PÁNCREAS	de **Patxo Telleria** Dirección: Juan Carlos Rubio Coproducción: Centro Dramático Nacional y Concha Busto Producción y Distribución	Viernes 11 de diciembre de 2015 a domingo 24 de enero de 2016	
VERANO EN DICIEMBRE	Texto y dirección: **Carolina África** Producción: La Belloch Teatro	Miércoles 3 a domingo 21 de febrero de 2016	
EL TESTAMENTO DE MARÍA	de **Colm Tóibín** Dirección: Agustí Villaronga Coproducción: Centro Dramático Nacional, Testamento, Grec 2014 Festival de Barcelona y Avance PT	Viernes 26 de febrero a domingo 20 de marzo de 2016	
AQUILES Y PENTESILEA	de **Lourdes Ortiz** Dirección: Santiago Sánchez Producción: Centro Dramático Nacional	Viernes 8 de abril a domingo 15 de mayo de 2016	

		Teatro Valle-Inclán	Sala El Mirlo Blanco
LECTURAS DRAMATIZADAS GRIEGAS	de **Lena Kitsopulu, Andreas Flourakis** y **Yannis Kalavrianos** Dirección: Juana Casado, Juan Ollero y Claudia Tobo	Jueves 1 a domingo 4 de octubre de 2015 **Una mirada al mundo**	
LECTURAS DRAMATIZADAS BRASILEÑAS	de **Paulo Santoro, Newton Moreno, Pedro Bricio** y **Silvia Gómes** Dirección: Juana Casado, Juan Ollero y Claudia Tobo	Jueves 8 a domingo 11 de octubre de 2015 **Una mirada al mundo**	
LECTURAS DRAMATIZADAS RUSAS: **POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑOL**	de **Ivan Vyrypaev, Maxim Chertanov** y **Yarolava Pulinovich** Dirección: Mikhail Rakhlin, Yuri Kravets y Marina Brusnikina	Martes 20 de octubre a sábado 7 de noviembre de 2015 **Una mirada al mundo**	
TITERESCENA			Sala El Mirlo Blanco Septiembre de 2015 a junio de 2016
LABORATORIO RIVAS CHERIF	Distintas actividades a lo largo de la temporada		
ESCUELA DEL ESPECTADOR			

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-3626-1999

Papel
Reciclado