CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

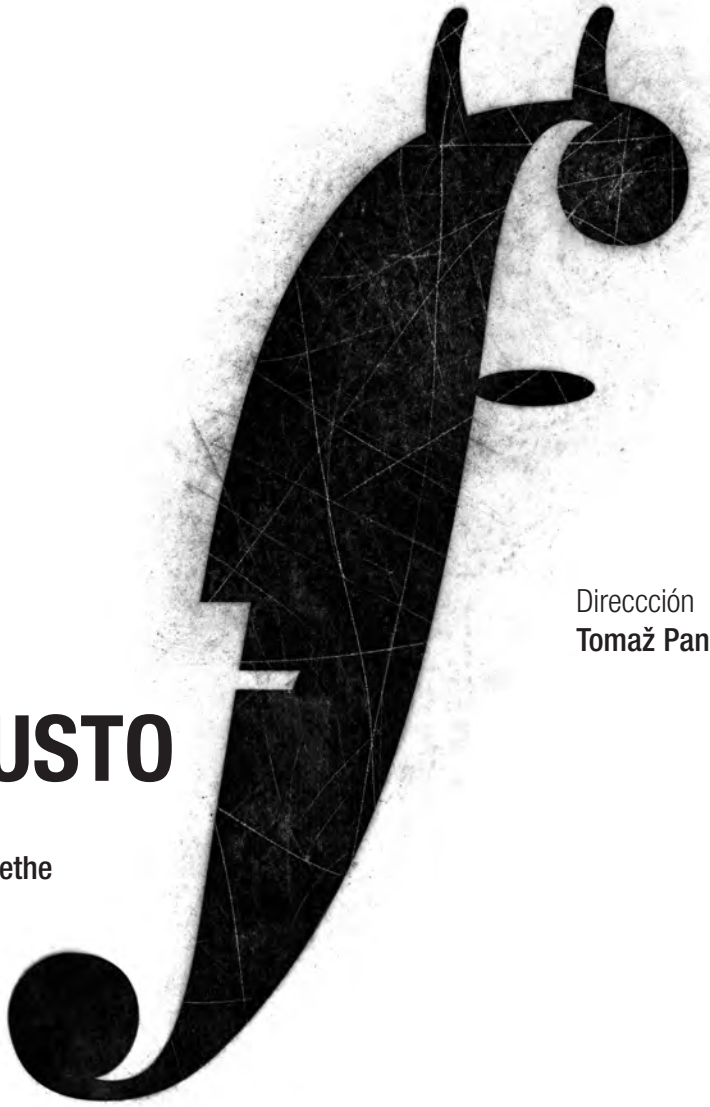
Dirección
Ernesto Caballero

TEMPORADA
2014 / 2015

CUADERNOS PEDAGÓGICOS

71

Teatro Valle-Inclán



Direccción
Tomaž Pandur

FAUSTO

de
J. W. Goethe

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

TEMPORADA
2014 / 2015

FAUSTO

Índice

El autor y su obra: Goethe 7

Análisis de la obra 11

El mito de Fausto 13

Entrevista con el director Tomaž Pandur 17

Los personajes: hablan los actores 21

La escenografía de Sven Jonke 27

El vestuario de Felype de Lima 30

La iluminación de Juan Gómez Cornejo 34

Bibliografía 37

Centro Dramático Nacional

FAUSTO

de
J. W. Goethe

Basada en la clásica leyenda medieval del Dr. Faustus, la tragedia en dos partes de J. W. Goethe, *Faust*, y diversos estudios y obras de arte inspirados por la historia del hombre que vendió su alma al Diablo.

Dirección
Tomaž Pandur

Versión:
Livija Pandur, Tomaž Pandur y **Lada Kaštelan**

Traducción:
Pablo Viar, a partir de la edición bilingüe de **Helena Cortés Gabaudan**. Abada Editores. Madrid, 2009.

REPARTO (por orden alfabético)

Empleado de Mefistófeles
Manuel Castillo
Mefistófeles
Víctor Clavijo
Fausto
Roberto Enríquez
Empleado de Mefistófeles
Alberto Frías
Wagner
Emilio Gavira
Empleado de Mefistófeles
Aarón Lobato
Empleado de Mefistófeles
Rubén Mascato
Valentín
Pablo Rivero
Margarita
Marina Salas
Sra. Mefistófeles
Ana Wagener

EQUIPO ARTÍSTICO

Escenografía
Sven Jonke (Numen / For Use)
Vestuario
Felype De Lima
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Dramaturgia
Livija Pandur
Música
Silence (Boris Benko, Primož Hladnik)
Vídeo
Dorijan Kolundzija
Caracterización
Sara Álvarez

Diseño de sonido
Mariano García
Ayudante de dirección
Juan Ollero
Ayudante de escenografía
Laura Ordás Amor
Ayudante de vestuario
Cristina Martínez
Ayudante de iluminación
David Hortelano
Diseño cartel
Isidro Ferrer
Fotos
Aljoša Rebolj

REALIZACIONES

Construcción de escenografía
Pinto's Escénica Decorados
Realización de vestuario
Gabriel Blesa
Ambientación de vestuario
María Calderón
Construcción de utilería y máscaras
Scnick Móvil
Taller de arreglos vestuario
Arregla-T
Proyector y construcción de lámparas láser
Iluminate
Utilería
Mateos / Vázquez Hermanos

Los cigarrillos que se fuman en escena no contienen nicotina

Agradecimientos: **Teatro de la Zarzuela** y **Ballet Nacional de España**

Producción
Centro Dramático Nacional

Teatro Accesible

Funciones con accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual
Días 11 y 12 de diciembre

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Con la presencia del equipo artístico de la obra
Sábado 20 de diciembre, al finalizar la representación.
Entrada libre, hasta completar aforo.

J. W. Goethe, por Joseph Kartl Stieler 1828.

El autor y su obra

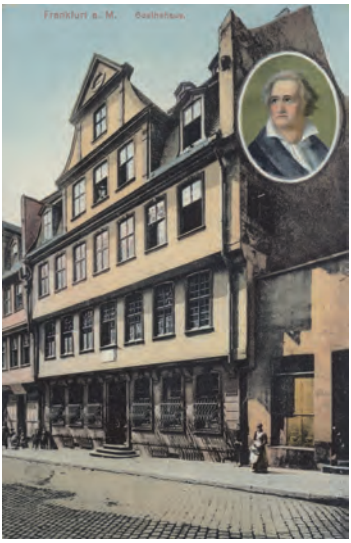
Goethe

Johann Wolfgang von Goethe nació en Frankfurt (Alemania) en 1749. Es uno de los escritores más importantes de lengua alemana. Además de su legado a la literatura universal debemos a Goethe importantes aportaciones a la Filosofía y a ciencias como la Botánica, la Química o la Mineralogía. Desde 2002 su obra es Patrimonio de la Memoria del Mundo de la UNESCO.

Johann W. Goethe pasó su infancia en Frankfurt educado por su propio padre, consejero imperial. Estudió Derecho en Leipizg y ejerció un tiempo como abogado. En 1770 se trasladó a Estrasburgo donde conoció a Rousseau y a Herder. Con este último redactó el manifiesto *Strum und Drang* (*Tempestad e ímpetu*) considerado el preludio del romanticismo alemán y de enorme influencia en la cultura europea. En esta época comenzó a escribir obras como *Las cuitas del joven Werther* (1774) y el drama *Clavijo*, de corte romántico. Empezó también la redacción de su obra principal *Fausto* y el mito le inspiró su poema *Poesía y verdad*.

En 1775 aceptó el cargo de administrador de la hacienda del Duque Carlos Augusto de Sajonia y se trasladó a la ciudad de Weimar donde se estableció hasta su muerte. Este puesto y posteriormente su nom-

Portada de *Fausto*, Leipzig 1832.



Postal de la casa natal en Frankfurt y escritorio del poeta presidido por la cabeza de Laoconte.

bramiento de Consejero Mayor del Ducado le mantuvieron apartado varios años de la creación literaria en favor de su participación en la vida política. Su posición le permitió conocer a importantes personajes como Napoleón Bonaparte, Beethoven, Schopenhauer o Schiller con el que entabló una sólida amistad.

En 1783 ingresó en la Masonería. En 1786 viajó a Italia y este viaje supuso según sus palabras *un segundo cumpleaños, un verdadero renacimiento desde el día que puse el pie en Roma*. Abandonó la corriente romántica y comenzó su periodo clásico. Muestra del cambio es su obra *Wilhem Meister* (1795-1800), novela filosófica de corte educativo mucho más realista.

En Roma conoció a Cristiana Vulpus, florista y cocinera con la que se casó después de varios años de convivencia.

De 1791 a 1813 dirigió el Teatro Ducal y en él presentó la obra de Calderón de la Barca *El príncipe constante* con gran éxito. La vida cultural alemana tuvo su foco principal en Weimar gracias a su gestión.

Goethe falleció en 1832 habiendo dejado acabada la obra que escribió durante toda su vida, desde que tenía veinte años, el gran clásico de la literatura universal *Fausto*.

Fausto, la obra que ocupó la vida de Goethe

Estas son las palabras de Goethe al finalizar su trabajo en *Fausto*: *No es ninguna minucia arrojar fuera de sí a los 82 años algo que se concibió a los 20, y vestir a semejante armazón de huesos con tendones, carne y piel, envolviendo además lo terminado con algunas capas más, para que el conjunto siga siendo un enigma que deleite siempre a la gente y le de quehacer.*

La redacción de *Fausto* ocupó toda la vida de Goethe; volvía a él una y otra vez no dándolo por acabado nunca. Resumimos la historia de la escritura de la obra completa:

Goethe debió conocer el mito de Fausto en la versión de Marlowe como teatro de títeres durante su juventud en Franfurt.

En 1775 ya tenía un texto de Fausto que se conoce como el *Fausto primitivo*. Hizo de él una lectura pública y en 1781 se presentó en Tiefurt como una función de sombras chinescas. El texto original se ha perdido pero se conoce gracias a una copia que se publicó el mismo año 1775. Abandonó después el proyecto durante muchos años. En 1787 confesó a un amigo: *me meteré con* Fausto *en último lugar. Cuando haya acabado todo lo demás.* Hubo un tiempo que pensó que su obra quedaría inacabada. La insistencia de su amigo Schiller le llevó a publicar en 1790 *Escritos de Goethe*, obra compuesta por ocho volúmenes. El séptimo se tituló *Fausto*, *fragmento*. Tuvo buenísimas críticas, como esta de un contemporáneo: *aunque Goethe no hubiera escrito nada más, esta sola obra procuraría su nombre a la inmortalidad: es menester reconocerlo; estamos ante el Shakespeare alemán*.

De nuevo el interés de Schiller le animó a seguir escribiendo y de 1797 a 1801 terminó lo que se conoce como *Primera parte de la tragedia de Fausto*. Apareció impresa en 1808 cuando el autor ya trabajaba en la segunda.

En 1831 Goethe acabó la segunda parte de *Fausto*. Guardó el manuscrito en una caja sellada: *y entonces tuve que hacer de tripas corazón para sellar el ejemplar encuadernado, donde está incluido lo impreso y lo inédito, para no caer en la tentación de seguir revisándolo aquí y allá*. Aun así lo reabrió en más de una ocasión para seguir retocándolo. Finalmente se publicó en dos volúmenes de manera póstuma en 1832.

Friedrich Schiller, por Anton Graff (1791).

Goethe, además de gran escritor y filósofo, destacó en distintas ramas de la Ciencia. De sus estudios sobre Óptica nació el libro *Teoría de los colores* escrito en 1810. En la imagen el diagrama de color de Goethe.

Fausto al dictado

Goethe escribía al dictado. Johann Christian Schuchardt, uno de sus taquígrafos explicaba el proceso con estas palabras: *Lo hacía con tal seguridad y fluidez que parecía dictar de un libro impreso. De no haber existido molestias o interrupciones externas yo apenas habría reparado en ello. Pero llegaba el barbero, el peluquero, […] el escribiente de la cancillería, todos lo cuales tenían permiso para entrar sin ser anunciados.*

Fausto, ediciones y representaciones

Johann Friedrich Cotta fue el único editor de Goethe hasta el año 1867, después de la muerte de ambos, cuando se anuló en Alemania el derecho editorial perpetuo y se fijó una protección de 30 años. Cotta también fue el editor de Schiller y de la revista *Las Horas* de la que éste fue director y Goethe colaborador. La editorial se remonta a 1659 y sigue existiendo con el nombre de Klett Cotta, en Stuttgart.

La obra de *Fausto* no proporcionó a Goethe demasiados beneficios en vida. Brühl, director artístico de Berlín le propuso representarla. En 1815 Goethe reconocía que *Fausto dista demasiado del teatro*. Se estrenó una versión no acabada en 1829 en el teatro de la corte de Braunschiveig. El éxito animó a estrenarla en otras ciudades como Hannover, Bremen, Dresde y en Weimar la ciudad donde residía Goethe. Aquí el autor participó en los preparativos pero no acudió al estreno. Escribió en su diario: *Por la noche solo. Estreno de* Fausto *en el teatro. Ningún comentario más.*

El tetragrámaton es la estrella de cinco puntas de alta simbología esotérica. Se forma uniendo los vértices alternos de un pentagrama y si los lados del mismo son la unidad, los lados de la estrella tienen el valor del número aúrico. El doctor Fausto menciona este símbolo en una de las escenas iniciales de la obra.

Análisis de la obra
Fausto

Fausto es un drama poético dividido en dos partes. Goethe describió así su obra: *El* Fausto *nació cuando* Werther*. En el año 1775 lo traje conmigo de Weimar. La primera parte es casi completamente subjetiva; es la obra de un individuo preocupado, lleno de pasión; esta semioscuridad puede también agradar a las gentes. Pero en la segunda parte no hay apenas nada subjetivo; aparece en ella un mundo más alto, más vasto, más claro, menos apasionado, y quien haya vivido algo y no posea alguna experiencia no sabrá qué hacer con él.*

Argumento

Heinrich Fausto médico y hombre de ciencia se encuentra frustrado por el devenir de su vida; no ha conseguido el reconocimiento público ni la suprema sabiduría. En la soledad de su despacho le tienta la idea del suicidio pero los cánticos de la festividad de Pascua que escucha por la ventana le redimen de su tristeza y abandona la idea. El conflicto psicológico de Fausto provoca un desafío entre Dios y el Diablo. Este asegura que puede alejarlo del Bien y atraerlo hacia él.

El Mal, con el nombre de Mefistófeles, se acerca a Fausto y le propone que entregue su alma a cambio de una nueva vida de fama y placeres. Fausto acepta y establecen un pacto de sangre.

Mefistófeles lleva a Fausto con una hechicera que le da una pócima de amor. Enseguida Fausto conoce a Margarita, una joven ingenua y llena de bondad. Se enamora perdidamente de ella y con la ayuda de Mefistófeles consigue seducirla. Valentín el hermano de Margarita se entera de la deshonra. Pelea con Fausto pero este, nuevamente ayudado por el Diablo, lo mata.

Margarita se ha quedado embarazada de sus relaciones con Fausto. Su dolor y su vergüenza le hacen peder el juicio. Mata a su hijo y es conducida a la cárcel donde es ejecutada. Así termina la primera parte de la tragedia.

En la segunda parte, Fausto y Mefistófeles transitan por mundos misteriosos. En la corte del emperador, Fausto se enamora del espectro de Elena de Troya y cae enfermo. Wagner, el discípulo de Fausto, a través de fórmulas alquímicas, crea un hombre-

cillo que le ayuda a trazar un plan para salvar a Fausto. Fausto se recupera en Grecia con Helena y el hijo que tuvo con ella, Eufirión. Tras varias vicisitudes en las que mueren primero Eufirión y luego Helena, Fausto también fallece. Mefistófeles acude a cobrar su parte del pacto y llevarse el alma del doctor pero un coro de ángeles se lo impide y el alma de Fausto se reúne en el cielo con Margarita que le había perdonado.

Fantasía sobre Fausto (Fragmento), Mariano Fortuny.

ESTRUCTURA

Del *Fausto* de Goethe	Del *Fausto* de Pandur
Dedicatoria	Dedicatoria
Prólogo en el teatro	Prólogo en el teatro
Prólogo en el cielo	Prólogo en el cielo
Primera parte de la tragedia	Primera parte de la tragedia (con 16 fragmentos)
Segunda parte de la tragedia	Segunda parte de la tragedia (un fragmento posdramático)

El mito de
Fausto

El mito de Fausto recoge el deseo del Hombre de poseer sabiduría, belleza, poder o juventud a cualquier precio, incluso vendiendo el alma al diablo. Este tema se repite en leyendas populares de muchas culturas y existen personajes históricos como san Cipriano de Antioquia o Teófilo de Adana que según la tradición tuvieron tratos con el demonio. Pedro Calderón de la Barca se inspiró en la historia de san Cipriano para escribir *El mágico prodigioso.*

El mito del Fausto alemán se basa en el personaje real de Johann Georg Zabel Faustus, que nació a finales del siglo XV en el estado alemán de Baden Wutemberg. Fue astrólogo y nigromante y se tiene constancia de que importantes personajes de la época solicitaban sus servicios como vidente. Falleció en 1540 y desde ese momento la leyenda envuelve su vida. Se dice por ejemplo que iba siempre acompañado de dos perros que eran el diablo y que todos sus poderes emanaban de un pacto establecido con él. La tradición popular alemana creó leyendas e incluso un teatro de títeres con la historia de Johann G. Faustus.

Recogiendo su vida, en 1587 se publicó una obra anónima titulada *Historia von D. Johann Fausten*, *el famosísimo mago y nigromante*. El protagonista es un erudito que desea tener el conocimiento absoluto de la vida. Su deseo le lleva pactar con el diablo, Mefistófeles, que durante 24 años le contestará a todo lo que quiera saber. Pasado ese tiempo su alma será enviada al infierno.

Este relato se tradujo al inglés pocos años después y de esta manera Marlowe pudo inspirarse en él para escribir *La trágica historia del doctor Fausto* (1604). El mito se recoge posteriormente en numerosas ocasiones en distintas ramas del Arte.

Grabado para la edición de *La trágica historia del doctor Fausto,* de Christopher Marlowe (1604).

Fausto en las Artes

En literatura el poeta francés Paul Valéry (1871-1945) escribió *Mon Faust* drama con un personal acercamiento a Fausto que apareció publicado de manera póstuma en 1946. Thomas Mann escribió *Doktor Faustus* (1947) y Klaus Mann, su hijo, *Mephisto* (1936).

En música Franz Liszt escribió una sinfonía titulada *Fausto* en 1854. Mahler compuso una sinfonía titulada *Sinfonía de los Mil* (1906) inspirada en el mito. Así mismo Schumann con *Escena de Fausto* (1844-1853) y Wagner con *Obertura Fausto* se inspiraron en la obra de Goethe. Berlioz compuso una ópera *La condenación de Fausto* (1846) y Jules Perrot el ballet *Faust* (1848). Más recientemente el cantante Sting creó una canción *Wrapped Around Your Finger* inspirada en Mefistófeles (The Police Synchronicity, 1983)

Rembrandt ilustró el mito de Fausto en este aguafuerte de 1650.

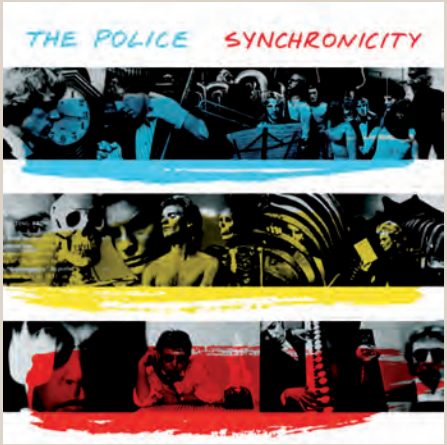
En pintura podemos citar a Eugène Delacroix (1798- 1863). Creó 18 litografías para ilustrar la edición francesa de *Fausto*. Se trata de personajes demoníacos vestidos a la usanza del siglo XV. El mismo Goethe dijo que había superado su propia visión de la obra.

La Fura dels Baus llevó al teatro el mito de Fausto con la obra *F@ust 3.0* en 1999. Este proyecto inspiró la película *Fausto 5.0* que dirigieron Àlex Ollé, Isidro Ortiz y Carles Pradissa. Fue protagonizada por Eduard Fernández que ganó el Goya al mejor Actor en 2001.

El director ruso Aleksard Sokurov ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Venecia 2011 por su *Fausto*, basada en la obra de Goethe, en el mito popular de Fausto y en la novela de Thomas Mann.

El mito de Fausto ha inspirado a creadores de distintas ramas de las artes. En la imagen un grabado de Delacorix que se usó para ilustrar la edición francesa de *Fausto.*

Cartel de la película del director ruso Aleksard Sokurov.



Sting compuso *Wrapped Around Your Finger* una canción a propósito de Mefistófeles.

Entrevista con el director

Tomaž Pandur

Tomaž Pandur es dramaturgo y director de escena nacido en 1963 en Maribor, Eslovenia (antigua Yugoslavia). Se graduó en 1988 en la Academia de Teatro Cine y Televisión de la Universidad de Ljubljana. De 1986 a 1996 fue director del Teatro Nacional Esloveno de Maribor, consiguiendo un gran éxito con sus mega espectáculos que él denomina teatro de los sueños.
Desde 1996 trabaja de manera independiente por toda Europa y en 2002 fundó con la dramaturga Livija Pandur la compañía internacional Pandurtheaters.
Su primer espectáculo de repercusión en España fue *Infierno* (2005) que se estrenó en el CDN. Posteriormente hemos podido ver en distintas salas sus producciones *Barroco*, *100 minutos, Alas, Hamlet* y *Medea*.

Pandur lleva en esta ocasión el mito de *Fausto* a los escenarios. Hablamos con él para que nos explique su trabajo tanto en la versión de texto como en la dirección de escena.

Hablando primero de su versión de *Fausto*, usted ha comentado que se ha inspirado en el libro de Goethe, las leyendas medievales, y estudios posteriores de la obra. ¿Es así?

Cuando trabajo en un tema me gusta tener un espacio de referencia enorme. Por supuesto *Fausto* es uno de los libros fundamentales de nuestra civilización. La leyenda medieval fue inspiración para el propio Goethe y después de Goethe ha habido muchas interpretaciones de la historia; desde la más compleja y hermética hasta cuentos y representaciones para niños. El tema es vender el alma. Esa es la belleza de la búsqueda que estamos haciendo para la función. Cuanto más estamos en los

***"Madrid es la única ciudad del mundo con un monumento al ángel caído, así que este es el lugar idóneo para representar* Fausto."**

ensayos más nos damos cuenta de que la búsqueda nunca termina y esto es prueba de que el tema de *Fausto* es fundamental en nuestro pensamiento. Nuestra versión es muy cercana a Goethe pero al mismo tiempo habla un lenguaje contemporáneo. Para mí el teatro es un proceso de alquimia. Todo lo que entra en el espacio teatral cambia y eso es lo que estamos haciendo en este momento, estamos en pleno proceso.

En su versión aparece la familia de Mefistófeles en la que están incluidos personajes como Margarita o Valentín, es decir hay muchos personajes demoníacos que no aparecen en la obra de Goethe.

Sí en efecto, incluso en la leyenda medieval hay una única representación del mal llamada Mefistófeles. Todos sabemos que Mefistófeles es una entidad del demonio, un ángel caído. Madrid es la única ciudad del mundo con un monumento al ángel caído, así que este es el lugar idóneo para representar la obra. ¿Qué es el mal hoy? ¿Cómo

se representa? Estas son las preguntas de nuestra producción. La decisión de crear la familia Mefistófeles estuvo ya presente desde el principio y es que el mal no es una sola persona. Al mal lo encontramos por todas partes. Lo único que tenemos que hacer es estar despiertos y reconoceremos el mal. Incluso mirándonos a nosotros mismos. Crear una familia enorme de Mefistófeles es una metáfora del mundo contra un individuo. Es Fausto en conflicto con el resto del mundo. Al principio de la función empieza este viaje desde dentro de sí mismo. Para mí *Fausto* es la continuación lógica de *Inferno*.

Continuando con la versión vemos escenas en las que se crea la ilusión de una representación, los actores hablan del público creando teatro dentro del teatro.

Esta es la belleza del teatro también. El teatro es un lugar de alquimia y es al mismo tiempo el lugar donde se produce la magia en todos los sentidos. Lo que estamos buscando cuando vamos al teatro es tener una experiencia mágica, descubrir otros mundos, encontrarnos a nosotros mismos en otras dimensiones. Así que el teatro está involucrado en la producción de magia. El propio Goethe escribió un prólogo en el teatro. Es un bello juego cibernético entre dos realidades.

"Nuestra versión es muy cercana a Goethe pero al mismo tiempo habla un lenguaje contemporáneo."

"Soy un director que realmente ama a los actores. Cada día me enamoro de ellos porque esto es algo que nos guía hacia el resultado. No hay dos lados, estamos todos en el mismo."

Estamos usando todos los símbolos posibles que inspiraron a Fausto en la búsqueda de otros mundos. Él está buscando las fronteras, buscando las fuerzas más poderosas que le pudieran llevar donde quiere estar. La función es solo una manifestación visual de la lucha interna que tiene como personaje.

¿Cómo dirige usted a los actores? ¿Es dictador, es dialogante?

El director no está aquí para ser un dictador, nunca. El director está para compartir su visión y crear con los actores. La belleza del teatro reside en crear el mundo juntos. Esta es la razón por la que hacemos teatro. Para estar juntos en este viaje y experimentar algo que no podemos experimentar en nuestra vida real y para no estar solos como estamos en el mundo real. El teatro representa la energía colectiva. Esta es la fuerza creativa más poderosa. Soy un director que realmente ama a los actores. Cada día me enamoro de ellos porque esto es algo que nos guía hacia el resultado. No hay dos lados, estamos todos en el mismo. Este es el punto de partida de toda creación posible. En esta ocasión estoy absolutamente feliz con todo el reparto. Disfruto muchísimo cada ensayo y trabajar con un reparto así es algo que un director siempre sueña.

¿Quisiera añadir algo más?

Es difícil hablar del trabajo y más con tanta anticipación al estreno. No quiero hablar de la función porque ella habla sola. La función es mucho más inteligente que yo porque es el resultado del trabajo de mucha gente y de muchas emociones.

Los personajes
hablan los actores

La versión de Tomaž Pandur de *Fausto* presenta una particularidad. El Diablo no es un único personaje sino que se encarna en toda una familia, la familia de Mefistófeles. De esta manera veremos personajes como el padre, la madre y el hermano que en la versión original no existen. Valentín y Margarita se presentan como hijos del Sr. y la Sra. Mefistófeles. Como ya explicó Pandur en la entrevista la gran familia de Mefisto es una metáfora del Mal: *Crear una familia enorme de Mefistófeles es una metáfora del mundo contra un individuo. Es Fausto en conflicto con el resto del mundo.*

Esta es una comparativa entre los personajes de la tragedia de *Fausto* original y los personajes de la versión de Pandur.

Personajes de *Fausto* de Goethe	Personajes de *Fausto* de Pandur
Heinrich Fausto	Enrique Fausto
Mefistófeles	Familia de Mefistófeles:
Margarita (Gretchen)	Padre / Sr. Mefistófeles
Marta (vecina de Margarita)	Madre / Sra. Mefistófeles
Valentín (hermano de Margarita)	Hija / Margarita
Wagner (alumno de Fausto)	Hijo / Valentín
	Wagner
	Brander, Altmayer, Siebel y Froch
	(Empleados de Mefistófeles)

Hablamos con los actores para que nos expliquen brevemente su personaje y cómo lo están preparando:

■ **FAUSTO,** interpretado por **Roberto Enríquez**

Hace diez años trabajaste con Tomaž Pandur en *Infierno*, ¿has notado algún cambio en su forma de dirigir?

Hay aspectos en los que no he encontrado ningún cambio, para mi suerte. Hay algo que admiro muchísimo de él y es su capacidad de trabajar en el vacío. Es cierto que antes de acercarse a un proyecto hace un gran estudio de la obra. Pero a la hora de

> ***"Crear una familia enorme de Mefistófeles es una metáfora del mundo contra un individuo. Es Fausto en conflicto con el resto del mundo."***
>
> **Tomaž Pandur**
> versionador y director de escena de *Fausto*

llevarlo al escenario está abierto absolutamente. Procura generar desde los primeros ensayos la atmósfera de la obra. Desde los primeros ensayos, por ejemplo, estamos trabajando con luz de escenario, no con fluorescentes o luz de ensayo. Usamos desde el principio un vestuario aproximado. Es como si mezclara todos los ingredientes para ver qué ocurre. Esta forma de trabajar no ha cambiado, la mantiene y es maravilloso. Al mismo tiempo no es nada fácil. Abandonarse al vacío da mucho vértigo.

He notado cambios en lo que se refiere a su madurez artística; si en aquel momento ya la tenía, ahora ha ido mucho más lejos; se desafía sí mismo. Eso me gusta muchísimo y me siento un privilegiado trabando en esta compañía y con él.

¿Es más difícil para un actor encarnar un personaje como Fausto, mítico en la literatura universal, intimida más?

Intimida no porque sea un personaje mítico del teatro y de la literatura sino por tener que llenar sus palabras y sus conceptos. Lo que me puede preocupar es dar en-

tidad al lugar emocionalmente desesperado que propone Goethe y propone Pandur. La opinión general conoce una anécdota de la obra, pero no las peculiaridades. De Fausto se conoce la historia del tipo que vende su alma al diablo y poco más. La tragedia de Goethe tiene una gran hondura y profundidad, con una poesía que duele. Esa es la parte que me preocupa; poder dar mi presencia y mi identidad a esas palabras y que funcione.

Creo que en Fausto nos podemos reconocer todos sobre todo en sus pecados, en su parte negativa; Fausto es un héroe negativo. Nos reconocemos en su soberbia, en su egoísmo, pero sobre todo en su insatisfacción. Fausto va en pos de un no sé qué que no termina de llegar. Creo que en eso coincidimos todos los seres humanos: Goethe dice en algún momento una frase evocadora: *lo que nos diferencia de los dioses y los diablos, lo que nos hace hombres, es el abismo*. Fausto está continuamente en ese abismo, es lo que

"Fausto es un héroe negativo. Nos reconocemos en su soberbia, en su egoísmo, pero sobre todo en su insatisfacción. Fausto va en pos de un no sé qué que no termina de llegar. Creo que en eso coincidimos todos los seres humanos."

Roberto Enríquez
en el personaje de *Fausto*

le hace universal y esta idea rezuma por todas las esquinas del texto. Encontramos a Fausto en la primera parte de la obra al borde del suicidio; siente que toda su vida no tiene sentido, ha estudiado todas las ciencias, Medicina, Filosofía, Teología… y todas esas enseñanzas le parecen huecas. Se decanta por la magia y el esoterismo y tampoco esto le llena. Incluso las distintas empresas que emprende con Mefistófeles no le satisfacen. Finalmente encuentra la satisfacción en algo inesperado: deja de pensar en sí mismo para centrarse en los demás. Por eso Dios a través de la pluma de Goethe salva a *Fausto*. Está preocupado por sí mismo pero encuentra la verdadera satisfacción en darse a los demás. Este viaje es muy interesante como personaje.

Técnicamente ¿cómo has preparado un personaje con unos monólogos tan largos y profundos? Supongo que no será fácil.

No tengo ningún truco que horas y horas de estudio. Procuro, eso sí, antes de comenzar a memorizar un texto estudiarlo para comprenderlo; qué es lo que quiere decir, hacia dónde va: discernir la línea principal del personaje y aunque dibuje meandros no separarme de ella. Procuro también darle valor a la riqueza del lenguaje y de las imágenes. No tengo más truco que comprender al personaje y estudiar y estudiar. En este caso dejarme poseer por el flujo de la poesía de Goethe. Intento no desprenderme de la parte emocional que a mí me evocan sus palabras.

■ **MEFISTÓFELES** interpretado por **Víctor Clavijo**

Mefistófeles es el diablo, ¿resulta más fácil o más difícil interpretar personajes como él, no reales, de los que no tienes ningún referente de carne y hueso?

Por un lado es casi más fácil no tener referentes reales porque casi cualquier cosa que se aporte puede valer. No hay nadie que nos defina cómo es Mefistófeles; sabemos que representa el Mal pero encarna un montón de cosas más. Es más un personaje conceptual que de carne y hueso, con lo cual se puede abordar de muchas maneras; se puede interpretar de una manera realista y llevar la historia a un terreno cotidiano o se puede hacer de una forma conceptual más fantasiosa. No hay nada que indique cómo tiene que ser Mefistófeles. El Mal y los conceptos que representa pueden hacerse con humor, con vileza o con seducción.

En la actual versión de Fausto, Mefistófeles se representa a través de toda una familia, una serie de personajes que pretenden seducir a Fausto. La seducción tiene varios caminos: puede intentarse a través de mostrar el máximo esplendor posible, o puede intentarse mostrando las torpezas y dando a entender que también se es vulnerable; de esta manera lo llevas a tu terreno. El Mal, la familia de Mefisto utiliza todas estas estrategias para seducir a Fausto.

Para resumir, como te decía, Mefistófeles es un personaje abierto a muchas interpretaciones, se puede hacer muchas maneras y le caben muchísimos colores.

Como actor ¿cuál es tu forma de trabajar los personajes?

Depende del personaje y del proyecto. Por supuesto siempre procuro saber cuál es la función del personaje en la obra, la película o la serie… Conocer el carácter del personaje es lo primero. Luego caben muchas aproximaciones Se puede hacer una aproximación realista y contenida. Si el personaje está muy alejado de mí quizá me fijo más en el cuerpo, la calidad del movimiento de elementos externos. A partir de ahí nace la psicología del personaje. Otras veces empezamos con la psicología y ella nos lleva al movimiento. No suelo tener una manera determinada. Lo primero es estudiar el personaje y el texto y a partir de ahí cada uno me pide una cosa.

Y en concreto ¿cómo has preparado a Mefistófeles?

Podría decir que Mefisto es un personaje más corporal. Tiene elementos lúdicos, externos, poco realistas. Podría definirlo como un maestro de ceremonias, casi como un actor. Es capaz de representar lo que le interesa en cada momento, mostrar la cara que le viene bien. La idea básica de esta obra es que

"Podría definir a Mefistófeles como un maestro de ceremonias, casi como un actor. Es capaz de representar lo que le interesa en cada momento, mostrar la cara que le viene bien para seducir a Fausto y robarle su alma."

Víctor Clavijo

en el personaje de *Mefistófeles*

la familia de Mefistófeles representa un guión para seducir a Fausto y robarle el alma. Sin serlo, se comportan como una compañía de actores que representan una función para Fausto. Él lo desconoce y no es consciente pero le llevan por un recorrido establecido con el objeto de seducirle y finalmente robarle el alma.

■ **MARGARITA** interpretado por **Marina Salas**

Margarita es un personaje que transita entre la pureza y la tragedia y desde el bien hasta el mal, ¿compartes esta reflexión? ¿Cómo ves tú a Margarita?

Si, por supuesto. Nuestra propuesta en esta versión es mostrar en el comienzo de la obra a Margarita como la inocencia, la pureza (de lo que justamente se enamora Fausto, lo que está pidiendo es precisamente eso) para finalmente transformase en un personaje trágico, que termina quitándose la vida y matando a su hija.

¿Cómo estás creando el personaje? ¿Cómo lo preparas?

Trabajar en este montaje es una maravilla porque a nivel creativo hay una libertad inmensa y al mismo tiempo nunca sabes cuando las cosas se van a modificar o qué sucederá el próximo día. Es parecido a ir tejiendo un entramado de acciones todos juntos. Yo estoy intentando entender de qué se trata. De qué habla la función, de qué quiere hablar Tomaž y cual es mi línea de acción, lo más concreta posible.

■ **WAGNER** interpretado por **Emilio Gavira**

Mi personaje es el “representante de Dios en la tierra”, entre comillas porque nada es lo que parece, ¿O si? y mi forma de trabajarlo es siguiendo las indicaciones de Tomaž para este personaje, con intención y misterio ¿o no?

■ **MS. MEFISTÓFELES,** interpretado por **Ana Wagener**

Mi personaje se llama “Ms Mefistófeles”, es la mujer de Mefistófeles. Este personaje no existe en la versión original de Goethe, es producto de la versión de Livija Pandur, Tomaž Pandur y Lada Kastelan. Es una parte, un complemento, una proyección del propio Mefistófeles, conceptualmente hablando, pero a primera vista es una mujer de carne y hueso, con todos los defectos y virtudes que caracterizan al “ser humano”. Dentro del juego al que invita la propuesta, todos los impulsos, emociones, pensamientos o acciones de este personaje manan de Mefisto, pero realmente aparece como una persona con autonomía y personalidad propia. Esto es lo atractivo, se podría decir que hay que trabajar en dos o más niveles.

Trabajar con Tomaž Pandur, es entrar “ en otra dimensión”, es dejarte llevar, es contaminarte con todos los estímulos emocionales que te regala cada día de ensayo, en definitiva es tirarte a la piscina y descubrir un montón de rincones de actriz que no sabías ni que existían. Así que la forma de trabajarlo ha sido confiar y abrir todas las compuertas de la cabeza y el corazón. ¡Todo un viaje!

La escenografía de
Sven Jonke

Sven Jonke estudió Diseño industrial en la Academia de Artes Aplicadas de Viena (Austria) y en la Facultad de Arquitectura de Zagreb (Croacia). Es miembro fundador de Numen/For Use, un colectivo de creadores que trabaja en el campo de la escenografía, el diseño industrial y el arte conceptual. Jonke es colaborador habitual de Tomaž Pandur y ha trabajado en las escenografías de *Infierno, Guerra y Paz* y *Medea* entre otras.

Hablamos con él para que nos explique su trabajo en la escenografía de Fausto.

¿En qué se ha inspirado para crear la escenografía de *Fausto*?

Trabajamos en varios conceptos muy divergentes hasta que finalmente nos decidimos por el último que nos pareció el más coherente. Se basa en la coreografía de tres "paredes" móviles que forman una poderosa diagonal arquitectónica que atraviesa el escenario y se introduce en la zona de público.

La ruptura de la diagonal simboliza el conflicto intelectual de Fausto, su desafortunada urgencia de trascender el mundo material. Las paredes se han recubierto de yeso y pintura blanca y constantemente sueltan polvo blanco.

"La estructura de las paredes está hecha de contrachapado de madera y alcanza los nueve metros y medio en su parte más alta. Habrá dos grandes muros que tienen la posibilidad de girar alrededor de unos ejes fijos."

¿Como funcionarán las paredes en el escenario? ¿Qué altura tienen y de qué están hechas?

La estructura de las paredes está hecha de contrachapado de madera y alcanzan los nueve metros y medio en su parte más alta. Habrá dos grandes muros que tienen la posibilidad de girar alrededor de unos ejes fijos. El tercer elemento es más pequeño, se descuelga desde el peine y puede moverse por el escenario sobre unas ruedas ocultas. El acabado final de la superficie de las paredes será yeso proyectado con manchas negras aerografiadas.

El suelo está en un único nivel y la superficie está confeccionada de madera contrachapada en negro. Cubre 200 metros cuadrados de escenario. A parte de las pa-

redes y el suelo el resto de la escena se deja vacío.

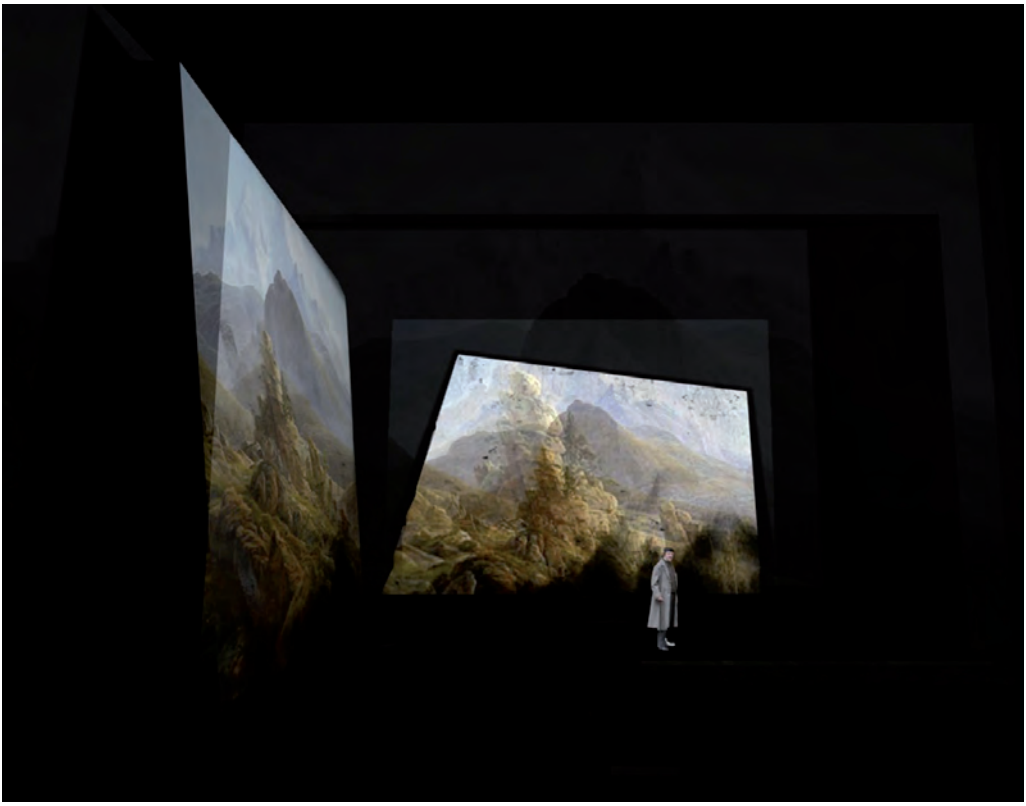
¿Se proyectarán imágenes sobre estas paredes?

Sí, se verán imágenes lanzadas desde tres proyectores. Se tirarán desde varios ángulos hacia la superficie de las paredes para formar composiciones alucinatorias de las visiones de Fausto.

¿Se utilizará algún otro elemento sobre el escenario?

Sí, utilizaremos algunos muebles como una docena de sillas viejas de aspecto industrial en color azul y blanco, tubos de neón, bombillas colgadas y algunos espejos pequeños.

"La escenografía se basa en la coreografía de tres "paredes" móviles que forman una poderosa diagonal arquitectónica que atraviesa el escenario y se introduce en la zona de público."



El vestuario de
Felype de Lima

Felype de Lima es escenógrafo, figurinista e iluminador teatral. Nació en 1984 en Maringá (Brasil), pero se afincó en España desde temprana edad. Es licenciado en Arte Dramático, especialidad de Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y ha realizado estudios de Postgrado en Diseño y Nuevos Formatos Expositivos ampliando su formación con un Master en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entre sus espectáculos destacamos *La reina de las hadas* de Henry Purcell, *La cruzada de los niños de la calle* de José Sanchis Sinisterra, *Mi cuerpo es mío* y *A matar el tiempo* de Jarana Teatro, *La hermosa fea, El caballero de Olmedo* de Lope de Vega y *Carlota* de Miguel Mihura dirigidas por Mariano de Paco.

Hablamos con él para que nos explique su trabajo en el vestuario de *Fausto*.

¿De dónde nació tu inspiración para crear el vestuario?

Es una pregunta muy difícil porque ha sido un proceso muy largo y muy complejo. Llevo trabajando con Tomaž desde antes del verano. Él trabaja mucho la parte visual y estética. Controla todos los detalles, todo tiene significado, todo tiene un doble o triple sentido. ¿En qué me he inspirado? Es difícil sintetizar porque me he inspirado en muchísimas cosas. Nos hemos basado en elementos simbólicos propios de Pandur, elementos que él quería utilizar para contar esta visión de *Fausto*. Tuve que aprender su método de trabajo y a partir de ahí hemos andado con las manos juntas apoyándonos siempre.

"Tomaž Pandur quiere hacer un cambio radical con respecto a las propuestas hechas anteriormente. Quiere dar al público español una visión nueva, dar un paso hacia adelante en su propia estética."

En la entrevista mantenida con el director habló de que *Fausto* es la continuación lógica de *Infierno*, ¿lo es también para el vestuario o por el contrario supone una ruptura?

Creo que *Fausto* es una continuación de *Infierno* en lo que a la temática se refiere, pero visualmente es una ruptura. Han pasado diez años desde que vimos *Infierno* y en ese tiempo todos evolucionamos como artistas y creadores. Creo que él tiene la necesidad de dar un paso más allá. Estéticamente no hay una continuidad con *Infierno*; aquí se juega con otras cartas. La prueba de ello es que soy el primer español que hace diseño de vestuario para Pandur. Él quiere hacer un cambio radical con respecto a las propuestas hechas anteriormente. Siempre se define a Pandur como un artista de espectáculos muy plásticos. Puedo decir después de haber trabajado con él que nada es gratuito, todo tiene una significación. Hace un trabajo de investigación muy exhaustivo. No es solo un gran juego de estética sino mucho estudio y mucha justificación.

¿Distingue el vestuario los personajes demoníacos frente a *Fausto*?

Sí, hay una diferenciación. Hay que marcar dos lugares muy diferentes. Fausto es un sabio, un alquimista, una persona muy culta. Su vestuario se ha llevado a unos matices de creador genial, de artista investigador. Su aspecto es el de un hombre contemporáneo. No hemos creado un Fausto clásico. La propuesta se acerca más a contestar a la pregunta: ¿qué aspecto tendría hoy un hombre como Fausto?

"No hemos creado un* Fausto *clásico. La propuesta se acerca más a contestar a la pregunta: ¿qué aspecto tendría hoy un hombre como Fausto?"

Tomaž, como sabes, ha creado una familia, un clan alrededor de Mefistófeles. Tenemos que preparar para ellos un concepto muy profundo de la representación del Mal. En ningún momento aparece la representación del demonio más conocida, por tanto no vamos a ver personajes con la caracterización habitual del diablo.Tuvimos que construir el vestuario para toda una familia del Mal, con sus códigos y formas. No quisimos localizarlos en una cultura o una época. No queremos concretar nada al público, queremos que la propuesta haga pensar. La familia de Mefistófeles llega desde algún lugar desconocido al mundo de Fausto. Fausto se encuentra en una situación personal compleja, en una búsqueda de otras realidades. Todo esto queda reflejado en el vestuario.

¿Hay alguna gama de colores en el vestuario? ¿Qué materiales has usado?

Sí he marcado una línea de color, no tanto de tejidos. Tomaž quiere hacer un cambio radical con respecto a las propuestas hechas anteriormente. Quiere dar al público español una visión nueva, dar un paso hacia adelante en su propia estética. Eso significa que hemos sustituido el color negro, hasta ahora usado en todas sus propuestas. El espectáculo va a ir en una escala de grises. El color gris aparece pintado de blanco, casi como manchado. Es como si fueran brochetazos de pintura blanca. La familia del Mal viene a restaurar de alguna forma la mente de Fausto, por eso sus trajes grises recuerdan a obreros o pintores trabajando. Todo el espectáculo usa el recurso de la pintura y de los brochetazos en las paredes. En la segunda parte se usa un fondo negro sobre el que se verá un azul muy oscuro. Es un color nuevo, no usado por Pandur hasta ahora y que el director ha agregado por su alta simbología.

Con respecto al tejido he usado de todo, desde pedrería hasta lanas. Lo que sí hemos intentado es que los tejidos permitan tratarse después de confeccionados para poder incluir los toques de blanco.

¿Se manejan muchos símbolos en la puesta en escena?

Sí muchísimos. Afectan mucho a la caracterización. Utilizaremos muchos símbolos alquímicos y masónicos. Se podrán ver en detalles de los tatuajes y de las máscaras. Cada símbolo tiene su mundo y se aplican no solo para el vestuario sino también para la interpretación y la puesta en escena.

El personaje de Margarita por ejemplo es el símbolo de la pureza y la virginidad. Tiene una gran evolución, es el que más cambios tiene. Cuando se viste de Virgen nos hemos inspirado en la imaginería de la Iglesia católica pero también en la pureza de estética oriental.

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, entre otras. Ha obtenido tres Premios Max a la Mejor Iluminación: en 2003 por *Panorama desde el puente*, dirección Miguel Narros, en 2006 por *Divinas palabras*, y en 2009 por *Barroco* 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*. Miguel Mihura dirigidas por Mariano de Paco.

Hablamos con él de su nuevo trabajo en la iluminación de *Fausto*.

Pandur habla de un mundo mágico para la obra, supongo que la luz será muy importante a la hora de ayudar a crear esta atmósfera, ¿cómo lo harás?

Si me permites, antes de responderte, me gustaría contar un poco de mi historia personal para situarnos. Desde la primera ocasión en que Tomaž Pandur fue invitado por el CDN a dirigir *Infierno-La divina comedia*, y en todas las demás ocasiones que ha dirigido en España (*Barroco, Medea, La caída de los dioses*) y algunas también fuera de España (*Guerra y paz, Symphony of sorrowful songs*) he tenido el placer y la suerte de colaborar con él. A lo largo de todos estos años he podido ir descubriendo su particular y maravilloso universo personal y estético en donde la luz es de vital importancia y cobra un valor relevante.

Como no podría ser de otra manera yo me he ido contagiando de él y procuro, siempre que coincidimos, mirar a través de sus ojos y seguir descubriendo juntos ese personal universo.

Podría decir que sus propuestas siempre gozan de climas especiales en donde las historias están rodeadas de halos mágicos que nos hacen transitar por las emociones de los personajes. En esta ocasión, y con más motivo por lo que entraña el personaje, en efecto trataremos de encontrar ese mundo mágico. Digo "trataremos" porque de momento las luces y los climas solo forman parte de nuestro imaginario, todo es un proyecto situado en nuestras cabezas que aún no hemos podido poner en pie.

"Este* Fausto *de Pandur es más un viaje por el interior del personaje descubriendo "sus temores, sus soledad, su amor y su pasión" y en este sentido también trataré de viajar con la luz, buscando en ocasiones climas más psicológicos que descriptivos."

Estamos a una semana de entrar en el teatro y será entonces cuando realmente empecemos a darle forma a ese mundo mágico que nos imaginamos para *Fausto*.

De cómo lo crearé, de momento solo es una declaración de buenas intenciones que se reflejan en planos, aparatos, ángulos, colores, etc; herramientas frías que cobrarán calor y sentido cuando arropen a los personajes contándonos su historia.

> ***"Ese mundo mágico tendrá una estética en blanco y negro bordeando todos los grises posibles y en donde el color aparecerá solo en momentos muy determinados."***

Ese mundo mágico tendrá una estética en blanco y negro bordeando todos los grises posibles y en donde el color aparecerá solo en momentos muy determinados. El aparataje elegido irá en este sentido, con la dificultad que esto conlleva dado que vivimos en un mundo de color y eludirlo con la luz es tremendamente dificultoso, pero también un ejercicio de estilo apasionante.

Según he podido ver en las imágenes de la escenografía, se trata de unas paredes planas y movibles. ¿Es difícil crear una iluminación para unos elementos tan planos?

Los espacios de Tomaž con Numen (escenógrafos) siempre son impactantes y tiene una lectura muy clara de la obra que van a contar. En este caso, en efecto, se trata de un muro diagonal que divide el escenario en dos creando dos mundos opuestos. Este muro, contrariamente a lo que aparenta, tiene gran volumen y es dinámico con las diferentes situaciones. Se fragmenta, se desploma y esto conlleva una cierta dificultad en la instalación e infraestructura necesarias para la luz. Tenemos que imaginar todas las posibilidades de este muro y cubrirlas de luz. Esto supone una instalación de numerosos aparatos y obliga a utilizar modelos de luminarias que tengan cierta versatilidad en movimiento y color.

También estos muros son soporte de imágenes en movimiento (video creado por Dorian Koludzija) con las que hay que convivir, y entraña una nueva dificultad al tener que iluminar la escena y los personajes sin contaminar de luz los muros para que las imágenes tengan la vida necesaria.

¿Se utiliza un efecto diferente de luz cuando las escenas son con los personajes demoníacos?

En esta versión de *Fausto* de Tomaž Pandur queda muy lejos un demonio de cuento, vestido de rojo, con cuernos y rabo que va siempre unido al olor del azufre. Mephisto en este caso es un personaje más en apariencia, al contrario de lo imaginado, tremendamente elegante. En esa medida la luz y el ambiente que trataremos de crear va más con esta propuesta; crear climas misteriosos y poéticos donde se desarrolle el trueque continuo propuesto por Mephisto y con la magia del engaño.

Este *Fausto* de Pandur es más un viaje por el interior del personaje descubriendo "sus temores, sus soledad, su amor y su pasión" y en este sentido también tratare de viajar con la luz, buscando en ocasiones climas más psicológicos que descriptivos.

Háblanos brevemente de qué elementos técnicos usarás.

Como he comentado la propuesta privilegia un mundo en blanco y negro. Seguir esta estética es posible con los elementos escenográficos y de vestuario, pero entra-

ña más dificultad con la luz. En esta medida casi todos los aparatos de incandescencia van filtrados con diferentes correctores de temperatura buscando siempre tonalidades frías que privilegien el blanco/negro.

Siguiendo esta premisa el grueso de la instalación se complementa con algún foco HMI, algunos móviles con lámpara de descarga que nos dan versatilidad de posiciones, fluorescentes de luz fría a modo de candileja que nos suavizarán las sombras en el muro, algunos aparatos Leds con RGB y W.

Confiemos que mezclando todo esto con un poco de trabajo, mucha paciencia, horas y horas de mirar y componer y la inspiración continua que nos provocan los actores con su historia obtengamos un resultado que os emocione, de eso se trata.

Bibliografía

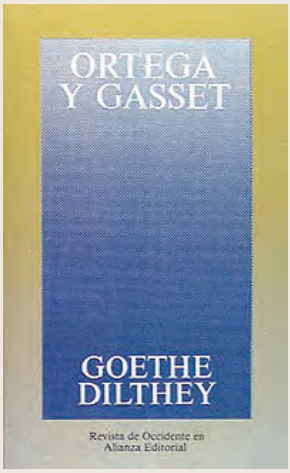
GOETHE, J.W. *Fausto*. Madrid: Abada, 2014. Traducción Helena Cortés Gabaudán.

MARLOWE, Christopher. *Fausto*. Madrid: Cátedra, 2010. Traducción : C. Santoyo y J. M. Santamaría.

ORTEGA Y GASSET, José. *Goethe-Dilthey*. Barcelona: 1986. Revista de Occidente-Alianza.

TRÍAS, Eugenio. *Conocer a Goethe y su obra*. Barcelona: Dopesa, 1980.

SAFRASSKI, Rüdiger. *Goethe y Schiller*. Barcelona: Tusquets, 2012.



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.: 035-14-011-4 - Dep. Legal: M-30026-2014

Papel
Reciclado