21

Cuaderno Pedagógico

CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

Dirección
Gerardo Vera

Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

Temporada 2010 / 2011

Gata sobre tejado de zinc caliente

de
Tennessee Williams

Adaptación libre y
dirección
Àlex Rigola

Coproducción
Centro Dramático Nacional /
Teatre Lliure

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

TEMPORADA 2010 / 2011

Teatro María Guerrero

El Evangelio de San Juan	Rafael Álvarez El Brujo Producción CDN | El Brujo Producciones	16.09 > 17.10.2010
La colmena científica o El café de Negrín	Texto: José Ramón Fernández Dirección: Ernesto Caballero Producción CDN | Residencia de Estudiantes Sala de la Princesa	13.10 > 14.11.2010
Con derecho a fantasma (*Questi fantasmi*)	Texto: Eduardo de Filippo Traducción: Pau Miró y Enrico Ianniello Dirección: Oriol Broggi Producción CDN | Grec 2010 | La Perla 29	29.10 > 05.12.2010
La ruleta rusa	Texto: Enric Benavent Dirección: Luis Bermejo Producciones El Zurdo Sala de la Princesa	24.11 > 19.12.2010
Gólgota picnic	Texto y dirección: Rodrigo García Producción CDN | Théâtre Garonne	07.01 > 06.02.2011
Mi mapa de Madrid	Texto: Margarita Sánchez Dirección: Amelia Ochandiano Teatro de la Danza Sala de la Princesa	14.01 > 13.02.2011
Woyzeck	Texto: Georg Büchner Versión: Juan Mayorga Dirección: Gerardo Vera Producción CDN	11.03 > 22.05.2011
Lectura dramatizada **El cuerpo oculto**	Texto: Alberto de Casso Dirección: Gerardo Vera Sala de la Princesa	14.04 > 24.04.2011

Teatro Valle-Inclán

Sala Francisco Nieva

Temporada 2010 / 2011

Gata sobre tejado de zinc caliente

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Gata sobre tejado de zinc caliente

de
Tennessee Williams

Adaptación libre y dirección
Àlex Rigola

Reparto (por orden alfabético)

Maggie
Chantal Aimée

Abuela
Muntsa Alcañiz

Abuelo
Andreu Benito

Brick
Joan Carreras

Mae
Ester Cort

Gooper
Santi Ricart

Pianista
Raffel Plana

Equipo artístico

Traducción del inglés
Joan Sellent

Escenografía
Max Glaenzel

Vestuario
Berta Riera / **Georgina Viñolo**

Caracterización
Ignasi Ruiz

Iluminación
Xavier Clot (a.a.i.)

Sonido
Igor Pinto

Ayudante de dirección
Georgina Oliva

Ayudante de escenografía
Ángela Ribera

Preparación física
Ferran Carvajal

Diseño de cartel
Peret

Equipo técnico

Realización de escenografía
Tallers d'escenografía Jordi Castells
Y los equipos del **Teatre Lliure**

Agradecimientos:
Juancho Gómez para Cebado

Duración del espectáculo: 1 hora y 30 minutos sin intermedio

Coproducción
Centro Dramático Nacional / Teatre Lliure

Índice

El autor y su obra 9

Tennessee Williams y el cine 15

Entrevista con Àlex Rigola,
adaptador y director de la obra 19

Bibliografía 26

RELATIVITY

El autor y su obra
Tennessee Williams

Trabajador compulsivo, hipocondríaco, aficionado a la pintura, viajero y, finalmente, multimillonario, Tennessee Williams nació el 26 de marzo de 1911 con el verdadero nombre de Thomas Lanier Williams III, en Columbus, estado de Mississippi, en lo más profundo del gran Sur norteamericano. A los cinco años, un ataque de difteria dejó inútil una pierna del pequeño Williams y le obligó a estar postrado en una cama durante casi dos años. Atendido por su niñera, su hermana mayor y su madre, la enfermedad prolongó su dependencia infantil. Tras recuperar la salud, se convirtió en un chico tímido y retraído que había aprendido a escapar de las adversidades de la vida por medio de la imaginación. El abandono del mundo tranquilo y rural (su Edén particular) en el que había vivido su más temprana infancia hacia la ciudad de St Louis (Missouri), el alcoholismo de su padre y las burlas de los chicos del barrio por su acento sureño y su afeminamiento hicieron de Thomas una persona encerrada en su mundo. Los libros y, sobre todo, las películas, fueron las vías de escape de esa atmósfera hostil que existía tras los muros de su casa, como él mismo reconoce en el prólogo de su obra *Sweet Bird of Youth* (Dulce pájaro de juventud, 1959):

> *A la edad de catorce años descubrí en la creación literaria un escape de un mundo real en el que me sentía muy incómodo. Escribir se convirtió inmediatamente en mi medio de retiro, mi cueva, mi refugio. ¿De qué? De ser llamado mariquita por los chicos del barrio y Miss Nancy por mi padre; porque prefería leer libros de la bi-*

blioteca de mi abuelo a jugar al béisbol o a otros juegos normales de chicos, resultado de una grave enfermedad infantil y de un excesivo apego a los miembros femeninos de mi familia, quienes lograron devolverme a la vida.

De Thomas a Tennessee

Tras salir de la universidad, se instaló en el barrio más bohemio de Nueva Orleáns. Fue durante su estancia en la ciudad sureña cuando Williams dejó de esconder su homosexualidad y se convirtió en un escritor serio. Y fue en esa misma ciudad donde, tras mentir sobre su edad, consiguió apuntarse en un concurso para dramaturgos menores de veinticinco años. Ganó. Uno de los miembros del jurado era la agente literaria Audrey Wood, quien durante los siguientes treinta años fue su manager, administradora, asesora y amiga. En 1939, el nombre de Thomas Lanier Williams III pasó a la historia; es mismo año nuestro autor escribió una pequeña historia: *The Field of Blue Children*. La firmó por primera vez con el nombre que le acompañaría durante el resto de su vida: Tennessee Williams, en honor al estado en el que había nacido su padre.

Hollywood y Broadway

Williams fue rechazado para el servicio militar porque tenía un corazón demasiado débil. Mientras la Segunda Guerra Mundial desgastaba el mundo, fue ascensorista, telegrafista, camarero, cajero y acomodador. Además, se sometió a su primera operación de cataratas. Tenía treinta años. Tras épocas de mala suerte, una amiga le consiguió un contrato como guionista en la Metro Goldwyn Mayer. Su primer texto fue rechazado por el estudio. Confiando en el poder de sus palabras y tras unos retoques, Williams lo convirtió en una obra de teatro casi autobiográfica, *The Glass Menagerie* (El zoo de cristal, 1944), que fue un rotundo éxito y, de repente, le catapultó a la fama. Pero no fue hasta 1947, con *A Street Car Named Desire* (Un tranvía llamado deseo), cuando se consagró como el dramaturgo más importante del denominado "renacimiento literario sureño". Broadway ya no sería lo mismo sin sus obras y no pasaban más de dos años entre un estreno y otro. Este fue su momento más productivo, con textos como *Summer and Smoke* (Verano y humo, 1948), *The Rose Tattoo* (La rosa tatuada, 1951), *Camino Real* (1953), *Cat on a Hot Tin Roof* (La gata sobre el tejado de zinc, 1955), *Suddenly, Last Summer* (De repente, el último verano, 1958), *Sweet Bird of Youth* (Dulce pájaro de juventud, 1959) o *The Night of the Iguana* (La noche de la iguana, 1961). Lejos de limitarse al teatro, Williams continuó escribiendo poesía y ficción mientras muchas de sus obras

eran adaptadas para la gran pantalla. Afortunado también, por fin, en el amor, inició una relación con Frank Merlo, a quien había dedicado *The Rose Tattoo*.

La edad borracha

Durante los años 60, la guerra de Vietnam trastocó las conciencias de millones de norteamericanos. La "edad de la inocencia" estadounidense había terminado definitivamente y el público buscaba otros estímulos en el arte, acercándose así a autores europeos como Brecht, Beckett, Ionesco o Weiss. En medio de este clima incierto falleció Frank Merlo, pareja de Williams. Era 1963. El declive profesional, los problemas familiares y la depresión marcaron una década a la que el propio autor denominó como la "edad borracha", debido a su creciente afición por las drogas y el alcohol. Pese a encontrar algo de ánimo en la creación literaria, ni la década de los 70 ni la de los 80 supuso grandes cambios para el autor, alejado ya del éxito. Thomas Lanier Williams III murió en soledad durante el invierno de 1983, en un hotel en el que había vivido los últimos años.

Andy Warhol y Tenessee Williams

El teatro de Tennessee Williams

Junto a Eugene O'Neill y Arthur Miller, se considera a Tennessee Williams uno de los mejores dramaturgos norteamericanos del siglo XX.

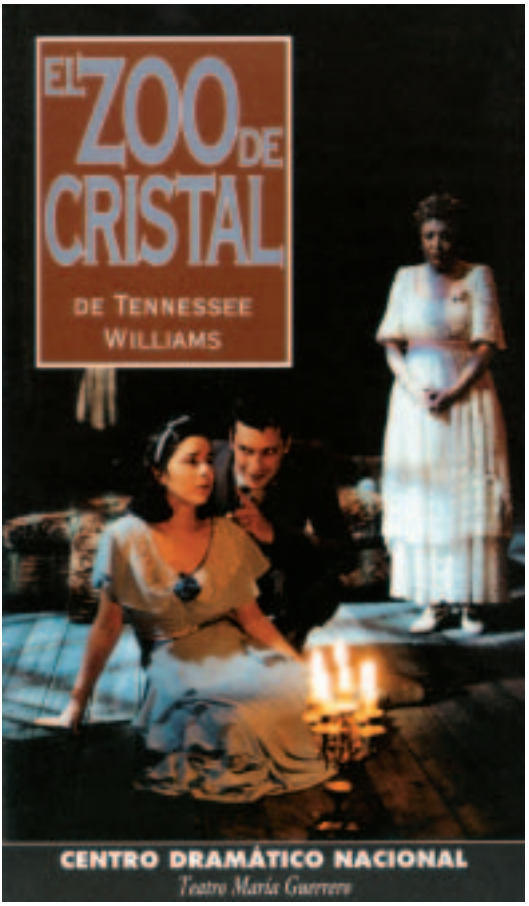
Pese a que se ha etiquetado la obra de Tennessee Williams dentro del denominado realismo poético, el propio autor siempre mantuvo discrepancias con esta clasificación, al igual que con los que le habían calificado como expresionista, simbolista o impresionista. Definir el estilo de Williams es, por tanto, una tarea complicada, por no decir imposible. No obstante, podemos referirnos a él como un autor ecléctico pues, si bien rechaza el realismo y el naturalismo, no lo hace de manera radical, por lo que podemos encontrar siempre un poso de realidad en todas sus obras, mezclado con otras características que veremos a continuación. Tennessee Williams no se encasilló, por tanto, en un estilo concreto, sino que siempre intentó explorar muchos más campos con el fin de sumergirse en lo que Sartre llamaba "la aventura humana". Para lograr este objetivo, utilizó diferentes técnicas dramáticas y literarias, que contaminan el realismo puro y aparente de las situaciones que planteaba, pero sin llegar a ocultarlo. Es por eso por lo que los estudiosos de sus obras vieron en ellas pinceladas de los ya mencionados expresionismo, naturalismo y simbolismo. Williams necesitaba que los sentimientos y las emociones se pudieran palpar en el escenario, apelando para ello a nuestra percepción sensorial más básica y, a la vez, más compleja. Williams utiliza entonces los decorados, la iluminación, los colores y la música, rescatándolos de su papel secundario frente al protagonismo de los diálogos, elevándolos a una categoría en la que se integran con la simple palabra para tratar de expresar la complejidad de los sentimientos. Esta es una de las razones por las que sus obras eran ideales para ser llevadas al cine, donde la complejidad técnica podía ser resuelta más fácilmente que en el teatro.

Además de lo anterior, Tennessee Williams tuvo que enfrentarse a una crítica que le acusaba de hacer un teatro demasiado personal. El dramaturgo pensaba que el arte debía reflejar los estados de ánimo del autor de la obra pero sin encerrarse en sí mismo y utilizándola como vehículo de comunicación con el espectador, superando una barrera que en muchas ocasiones se interponía entre ambos.

Sus personajes, hombres y mujeres fuera de lo corriente

Una de las características principales del teatro de Williams es el carácter especial de sus personajes. Los hombres y mujeres de sus obras no son nada corrientes, aunque los conflictos que protagonizan son, aparentemente, bastante comunes. En sus textos encontramos personajes extremadamente sensibles que no suelen regirse

por las normas sociales en las respuestas emocionales que dan a las situaciones que están viviendo. Son, también, personas fuera de la realidad ya que se aíslan de ella por temor al rechazo. Son, por tanto, diferentes, y la sociedad se lo recuerda constantemente, algo que les provoca las ganas de huir de todo y los convierte en *fugitive kind* ("tipo fugitivo", haciendo referencia a una de las primeras obras de Williams, *The fugitive kind*). Hipersensibles y contradictorios, se convierten inmediatamente en personas vulnerables y frágiles, que siempre acaban fracasando ante sus dilemas. Lejos de esconderlo, el autor se confiesa como un tipo similar a estos atípicos personajes, enorgulleciéndose de ello. El paso inexorable del tiempo, el lugar sin retorno al que están abocados a llegar, son dos de las grandes preocupaciones de los protagonistas de sus textos.



El zoo de cristal. Dirección: Mario Gas
Teatro María Guerrero, 1995.

Una obra paradigmática: *Cat on a Hot Tin Roof*

La gata sobre el tejado de zinc es una obra en tres actos, segundo y tercero sin interrupción. La acción se sucede en unas horas en la habitación que un matrimonio tiene en su plantación en el delta del Mississipi. Tratándose de una obra muy controvertida, la versión española fue revisada por el propio Williams y fue estrenada en España en el Teatro Eslava de Madrid (actual discoteca Joy Eslava) el 30 de septiembre de 1959, bajo la dirección de José Luis Alonso. ●

Tennessee Williams
y el cine

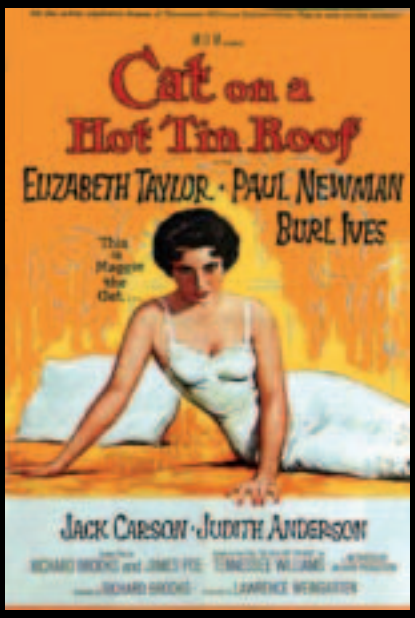
Tennessee Williams es uno de los autores teatrales con más obras adaptadas al cine. Las características particulares de sus textos, su intensidad dramática y el vigor de los personajes propiciaron una serie de adaptaciones al séptimo arte en las que en muchas ocasiones el mismo Williams tomó parte.

Directores de la talla de Elia Kazan, John Huston, Joseph L. Mankiewicz o Richard Brooks fueron los encargados de llevar a la gran pantalla las obras del genial autor. *Un tranvía llamado deseo* (1951), *Baby doll* (1956), *Verano y humo* (1961), *El zoo de cristal* (1987), *De repente el último verano* (1959) o *Dulce pájaro de juventud* (1962) son, junto con *La gata sobre el tejado de zinc* (1958), algunas de las más célebres adaptaciones al celuloide de las piezas teatrales de este dramaturgo. Williams trabajó con el director Elia Kazan, uno de los creadores del Actors. Sus obras de Broadway y las adaptaciones al cine dieron a conocer a las nuevas hornadas de intérpretes que iban saliendo de aquella escuela: Marlon Brando, Paul Newman, Ben Gazzara, Eli Wallach, Geraldine Page, Karl Malden…

El realizador Richard Brooks se encargó de la dirección de *La gata sobre el tejado de zinc* contando en el reparto con Elizabeth Taylor y Paul Newman, que encarnaban a la pareja protagonista. Burl Ives, Jack Carson, Judith Anderson y Madeleine Sherwood eran los secundarios de lujo de una película que obtuvo un enorme éxito entre el público. Pese a estar nominada a los Globos de Oro, los Premios Bafta y a seis Oscars de la Academia (de los cuales no obtuvo ninguno), Tennessee Williams siempre renegó del resultado, pues la amputación a la que había sido sometida por la censura había despojado a la película de toda su esencia. ●

< Vivien Leigh y Marlon Brando en *Un tranvía llamado deseo*. Dirección: Elia Kazan.

Tennessee Williams
y el cine



Elizabeth Taylor en *La gata sobre el tejado de zinc.* Dirección: Richard Brooks.

Geraldine Page y Paul Newman en *Dulce pájaro de juventud*. Dirección: Richard Brooks.

Entrevista con director
Àlex Rigola

Àlex Rigola nació en Barcelona en 1969, es director de escena y desde 2003 director del Teatre Lliure de esa ciudad. Ha dirigido numerosos espectáculos entre los que destacamos *Nixon-Frost* de Meter Morgan en 2009, *2666* de Roberto Bolaño por la que recibió el premio Max 2009 al mejor espectáculo teatral y *Titus Andrónicus* de William Shakespeare por el que recibió el Premio José Luis Alonso para jóvenes directores en el 2000, el Premio Butaca 2001 al mejor montaje y mejor director y el Premio de la Crítica a la mejor dirección. Le pedimos que nos explique su trabajo como director de *La gata sobre el tejado de zinc caliente.*

He podido leer que hace usted una versión muy libre de la obra, ¿es así?

No es exactamente así. Hay algo importante para mí en el teatro que es la síntesis. Por qué una cosa que se puede explicar con tres personajes se hace con quince. Cuando usamos quince es porque los necesitamos. Lo que hemos visto es que no nos hacían falta ni quince ni los nueve o diez personajes que propone Tennessee Williams para narrar esta historia. He sido fiel a la obra en su contenido pero he prescindido de muchos personajes. Esta no es una narración épica, es una obra de espacios pequeños donde hay unas personas que se relacionan entre sí y por lo tanto a un nivel de lenguaje muy diferente al shakesperiano. Sobre todo hay dos escenas importantísimas; una es la de la pareja que se está deshaciendo y otra es el encuentro entre el padre y el hijo en una escena que podríamos decir imposible en la que el padre acabará haciendo un poco de psicoterapia a su hijo, cosa muy lejana a la realidad porque la mayoría de las veces los hijos van a psicoterapia por culpa de los padres.

¿Le ha condicionado mucho la famosa versión cinematográfica a la hora de dirigir su obra?

El teatro, todo el teatro habla de una sola cosa: el ser humano. No hay un espectáculo que no hable del ser humano.

La verdad es que no es a mí a quien le condiciona pero seguro que va a condicionar al espectador. De todas formas creo que nos queda mucho más el recuerdo del mito que lo que realmente es. Hay una parte de exageraciones en la interpretación, no de Paul Newman o de los protagonistas precisamente, sino de los secundarios. Los malos son muy malos y yo creo que estas exageraciones no funcionan como verdad.

Tennessee Williams era un autor que escribía especificaciones técnicas muy detalladas, en cuanto a sonido, iluminación, ambientación. ¿Ha seguido de cerca estas indicaciones en la dirección de su obra?

Efectivamente Williams marcaba muchas especificaciones, escenográficas sobre todo. Planteaba una descripción absoluta de la escenografía que nosotros hemos pasado por alto porque creo que Williams es un buen escritor y un mal poeta y las acotaciones de dirección de escena vale más obviarlas. No todas claro, cuando marca un silencio por ejemplo lo he respetado, pero en la descripción de cómo tiene ser la casa no he hecho caso. Este texto se estrenó hace cincuenta y creo que tanto tiempo después ha habido muchas modificaciones y mejoras técnicas y por tanto uno se puede tomar unas ciertas libertades. Es verdad que si el texto en su mayoría no fuera intenso, no lo habríamos hecho. Creo que toca temas muy interesantes.

¿A qué temas se refiere la obra que han captado su interés?

El principal tema que sigue vigente en esta obra es la relación con las personas que más queremos. De hecho, voy a contarte algo que en este contexto de cuaderno pedagógico puede ser interesante. Hace poco se murió la madre de un amigo y cuando estaba en fase terminal del cáncer después en una visita al hospital, donde

estaba ingresada, él me dijo: *he ido al hospital, he estado con mi madre y le he dicho que la quería y me he dado cuenta del tiempo que hacía que no se lo decía*. Hacía mucho que no verbalizaba algo que, como se da por hecho, parece que no hace falta decirlo. Pensé entonces que yo también hace mucho tiempo que no le digo esto a mi madre, ¿hace falta?, pues… seguramente se lo expreso de muchas otras formas pero ¿le gustaría que le dijera que la quiero, directamente, mirándole a los ojos, como quien se declara? Seguramente sí. ¿Por qué no lo hago? No lo sé. Bien, esto es de lo que habla el texto, de lo que cuesta comunicarnos con las personas que más queremos. De hecho yo empiezo a trabajar sobre este espectáculo por la escena entre el padre y el hijo; creo que es tremenda y que muchos nos reconocemos, no evi-

dentemente en su totalidad, pero sí en esas relaciones imposibles de padres e hijos o de hijos y padres, depende del lado que estés. Este es el gran tema.

¿Es el único gran tema?

Otro de los grandes temas de la obra sigue siendo la homosexualidad. Alguien podrá decir que hoy en día, que está legalizado el matrimonio homosexual, ya no es un tema candente. En la obra se habla de homosexuales que juegan al fútbol americano, y yo me pregunto ¿cuántos homosexuales declarados hay en primera división de la liga española de fútbol? Ninguno. ¿Eso quiere decir que no hay? Evidentemente no. ¿Qué pasa? Pasa que no pueden salir a la luz, pasa que existe el te-

El principal tema que sigue vigente en esta obra es la relación con las personas que más queremos, lo que cuesta comunicarnos con las personas que más nos importan.

rror a que un campo de fútbol entero con 50 000 personas pueda gritar *¡maricón, maricón!* Por lo tanto los propios homosexuales se esconden. Entiendo que nuestro país sigue teniendo un problema grave sobre el tema de la libertad y del reconocimiento de la sexualidad de cada uno. Hay que seguir escondiéndose. No creo, por otro lado, que sea un problema solo de España. Es un tema podríamos decir, universal.

El teatro, todo el teatro habla de una sola cosa: el ser humano. No hay un espectáculo que no hable del ser humano. No es verdad que un espectáculo hable, por ejemplo, de la ecología; reflexionamos sobre cómo el hombre aborda el tema de la ecología, cómo nos movemos y cómo elegimos nuestras ideas, pero siempre sobre el ser humano, siempre por esta indagación de querer conocer más al ser humano. El teatro hace de espejo. Este espejo puede ser cóncavo o convexo para crear una deformación y crear más cercanía o mostrar más fácilmente quiénes somos o cómo somos pero, en el fondo, es hablar del ser humano. ●

He sido fiel a la obra en su contenido pero he prescindido de muchos personajes. Esta no es una narración épica, es una obra de espacios pequeños donde hay unas personas que se relacionan entre sí.

Bibliografía

WILLIAMS, Tennessee. *La gata sobre el tejado de Zinc*. Madrid: Escelicer, 1962

WILLIAMS, Tennessee. *La noche de la iguana y otros relatos*. Barcelona: Alba Editorial, 1998

WILLIAMS, Tennessee. *Memorias*. Barcelona: Bruguera, 2008

GERAGHTY, Christine. *Now a major motion picture: Film adaptations of literature and drama.* Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.

GÓMEZ, Ascensión. *Mito y realidad en la obra dramática de Tennessee Williams*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1988.

Hazte fan del Centro Dramático Nacional
en *facebook*
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.mcu.es http//cdn.mcu.es

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es http//cdn.mcu.es

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

Papel Reciclado

Teatro Valle-Inclán

Días estupendos	Texto y dirección: Alfredo Sanzol Producción CDN | Lazona Sala Francisco Nieva	23.09 > 31.10.2010

UNA MIRADA AL MUNDO

Svad'ba (*La boda*)	Texto: Anton Chéjov Dirección: Vladimir Pankov Teatro Nacional Yanka Kupala (Bielorrusia)	07.10 > 10.10.2010
The convent / The experiment (*El convento / El experimento*)	Jo Strømgren Kompani (Noruega)	21.10 > 24.10.2010
Dämonen (*Demonios*)	Texto: Lars Norén Dirección: Thomas Ostermeier Schaubühne am Lehniner Platz (Alemania)	31.10 > 01.11.2010
De man zonder eigenschappen I (*El hombre sin atributos I*)	Texto: Robert Musil Dirección: Guy Cassiers Toneelhuis (Bélgica)	04.11 > 07.11.2010
Littoral (*Litoral*)	Wajdi Mouawad (Francia-Quebec)	16.11 > 19.11.2010

Celebración	Texto: Harold Pinter Traducción: Ana Riera Dirección: Carlos Fernández de Castro Producción CDN Sala Francisco Nieva	26.11.2010 > 02.01.2011
Prometeo	Texto: Esquilo / Heiner Müller Traducción: Adan Kovacsics Dirección: Carme Portaceli Producción CDN | Grec 2010 | FEI	10.12.2010 > 16.01.2011
Gata sobre tejado de zinc caliente	Texto: Tennessee Williams Traducción: Joan Sellent Dirección: Àlex Rigola Producción CDN | Teatre Lliure Sala Francisco Nieva	20.01 > 27.02.2011
Falstaff	Basado en *Enrique IV* de W. Shakespeare Adaptación de Marc Rosich y Andrés Lima Dirección: Andrés Lima Producción CDN	18.03 > 01.05.2011
Mi alma en otra parte	Texto: José Manuel Mora Dirección: Xicu Masó Producción CDN Sala Francisco Nieva	30.03 > 08.05.2011
TITIRIMUNDI 25 Aniversario	Selección de espectáculos Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia	mayo-junio 2011

N.I.P.O.: 556-11-015-7