

DE RICOS Y AVAROS, SUBVERSIVOS POSTMODERNOS

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
2013

Universidad de
Playa Ancha

www.teatrosolodos.com

ELENCO: Paulo Aguirre, Ernesto Briones, Estefanía Mardones, Jenny Pino, Verónica Sentis
DISEÑO INTEGRAL: Katiuska Valenzuela
COMPOSICIÓN MUSICAL: Cristián Antoncich
PRODUCCIÓN: Verónica Sentis
DISEÑO GRÁFICO: Alejandro Torres
REALIZACIÓN DE VESTUARIO: María Teresa Escobar
REALIZACIÓN ESCENOGRÁFICA: Grupo SOLODOS
DIRECCIÓN: Marcelo Islas

LA COMPAÑÍA

El grupo SOLODOS fue creado en 1997 por Marcelo Islas y Verónica Sentis. Desde entonces nos hemos presentado en Argentina, España, Chile, Bélgica y Perú, ganando variadas distinciones, entre las que se cuentan dos premios del Instituto Nacional del Teatro (Argentina 1999 y 2000), y tres Fondos de Creación y Desarrollo Artístico (FONDART) en Chile (2009, 2010 y 2013).

La compañía se radicó en Argentina entre 1997 y 2001, trasladándonos a Chile, Valparaíso, desde el año 2002 hasta la fecha.

Hemos intentado aportar al desarrollo y la profesionalización teatral de la Región de Valparaíso, mediante el montaje de obras de calidad. Una de nuestras líneas de trabajo ha sido poner en escena textos clásicos de valor indiscutido, desde una visualidad contemporánea, actualizando dichos clásicos y estableciendo vínculos con la sociedad de hoy.

Durante estos años hemos implementamos un modelo de producción y gestión teatral con recursos tanto propios como estatales, lo que nos permite producir artísticamente una oferta novedosa. Creemos que la escenificación de textos clásicos es fundamental dado que éstos, al plantear problemas universales del ser humano, también incumben al público actual. Para no convertirlos en montajes donde se los muestre como algo importante pero lejano, asumimos el desafío de adecuar cada obra a nuestros tiempos. Queremos que el público vea un espectáculo con los ojos de su época. Estamos demasiado acostumbrados al lenguaje televisivo o cinematográfico, que impone ritmos muy veloces.

El teatro es una experiencia en vivo, que apela a los sentidos y que parte del principio de reunión: actores y espectadores compartiendo un mismo espacio-tiempo. Cuando revisitamos los clásicos se los pone en valor, se los vincula con la historia de nuestra sociedad, permitiendo que pensemos sobre nuestra propia vida.

LA OBRA:

DE RICOS Y AVAROS, SUBVERSIVOS POSTMODERNOS

Entrevista a Marcelo Islas
Daniela Olivares,
Periodista Sala de Arte Escénico Upla

D: ¿Por qué eligen un tema relacionado con la avaricia y el uso del dinero?

El tema de la avaricia y de la desigual distribución de la riqueza atraviesa la historia de la humanidad. Este argumento se presenta ya en la comedia romana *La Olla*, escrita por Plauto, dramaturgo latino que, se estima, vivió alrededor del año 240 A.C. En esta antigua comedia teatral, vemos a un padre que se queja de miseria frente a su hija y le hace sufrir toda clase de restricciones, mientras tiene enterrada una olla llena de monedas de oro en su casa.

Ya en el siglo XVII, en Francia, Molière retoma el mismo tema y desarrolla su conocidísima comedia llamada *El Avaro*. En ella vemos a Harpagón, viejo avaro, quien se niega a darle un digno pasar a sus hijos, sometiéndolos a toda clase de ahorros y estrecheces, mientras entierra una arqueta llena de dinero en su jardín. Nuestra propuesta, a partir de los clásicos mencionados, fue actualizar el tema manteniendo el tono de comicidad, sin por ello dejar de ejercer la crítica a la avaricia contemporánea.

El punto de vista, a la hora de la adaptación y del montaje, fue no solo tener en cuenta la crítica a una conducta inmoral, como lo es la avaricia

simbolizada en una persona particular, sino también entenderlo como una conducta social que supera el hacer de una sola persona y encarna a una clase socioeconómica completa. Por esta razón, trabajamos dándole a cada personaje de la obra: Harpagón, Elisa, Valerio, Cleanto, Frosina, Cocinero, Flecha y Mariana, un gestus característico, reconocible como un tipo social de nuestro país y como alguien que representa a toda su clase. Así, la acción del montaje ya no acontece en cualquier lugar, sino en el Chile actual. La avaricia de Harpagón no es una enfermedad del espíritu individual o un pecado capital, sino la conducta característica de los nuevos ricos del Chile de hoy, que consideran la posesión de dinero como el mayor signo de éxito personal, más importante aún que el honor o la ética.

D: ¿Cómo comenzaron el PROCESO CREATIVO?

Para la construcción de los protagonistas, nos preguntamos quiénes serían los personajes propuestos en *El Avaro* de Molière, hoy. Así, cada actor fue revisando su personaje desde la perspectiva del Chile actual, tomando como

ejemplo personas concretas. Creemos que la historia sigue funcionando sin mayores cambios. Desde la recuperación de la democracia en 1990, el modelo económico que instauró la dictadura no solo permaneció sino que se profundizó, avalando que unos pocos se beneficien con las riquezas de un país entero.

Partimos de una pregunta ¿quiénes son los subversivos de hoy en día? ¿los que arrojan piedras o molotov en las marchas, o los que detentan el poder económico-financiero y que no dudan en seguir acumulando riqueza, a pesar de que saben que con ello generan pobreza en mucha gente?.

Como sostenemos que el arte más que dar soluciones debe producir preguntas, esperamos que cada espectador encuentre su propia respuesta.

D: ¿Cómo decidieron el estilo de Actuación?

Para escoger el tipo de actuación nos basamos, por un lado, en la Comedia del Arte, la que compone personajes tipos, con un amplio despliegue de

recursos físicos. El trabajo se realizó utilizando las técnicas de acrobacia y de máscaras, para realizar un teatro dinámico y divertido. Nos parece que a pesar de que el tema de la obra es serio, el recurso para acercarse puede ser cómico, pues la comedia permite reírse sin miedo al poder imperante y nos permite opinar.

Por otra parte, tomamos técnicas planteadas por el Director y autor teatral alemán Bertolt Brecht, quien sostiene que hay que realizar distanciamientos dentro de una obra, rupturas de la acción, para que el espectador se aleje de la emoción, recuerde que ve teatro y pueda pensar sobre lo que la pieza plantea ideológicamente.

D: ¿Esto se ve reflejado también en otros elementos de la Puesta en escena?

Si, aparece, por una parte, en el Espacio planteado. Elegimos como espacio de la acción un tatami deportivo. Esta decisión escénica fue necesaria justamente por el estilo de actuación, donde el cuerpo del actor toma un protagonismo decisivo al realizar saltos y acrobacias. Este

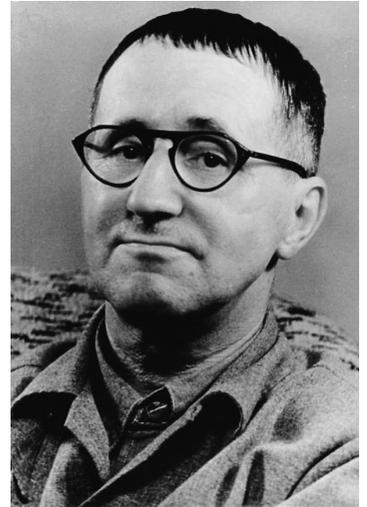
suelo fue cubierto con un linóleo ajedrezado para que simulara el suelo de la casa de Harpagón, logrando así resolver tanto el problema técnico, asociado al movimiento de los actores, como el problema plástico, que era el espacio de ficción donde transcurre la obra: la casa del Avaro. Y, junto al espacio donde sucede la acción, pusimos sillas donde se sientan los actores cuando no son personajes, con la intención de marcar la diferencia entre el espacio de la ficción (piso en blanco y negro) y el espacio real, donde están también los colgadores de la ropa y la utilería de la obra.

Este recurso está también vinculado a lo planteado por Brecht, quien propone toda clase de recursos para ayudar a que el espectador no olvide que lo que ve es teatro, vale decir ficción, y se mantenga pensando.

También se ve lo mismo en el Vestuario. Decidimos que todos los actores presentaran una especie de uniforme de trabajo, en el que está incluso grabado el logo de la compañía: Teatro SOLODOS. Sobre éste, para construir cada uno de los roles, los intérpretes se ponen una prenda de vestir del personaje y su máscara correspondiente, también a la vista del público, evidenciando la relación realidad-ficción antes planteada. Queremos que nunca olviden que están frente a un espectáculo de ficción y no frente a la vida misma. Nos interesa que más que emocionarse, se diviertan y piensen en lo que la obra propone y puedan generar una opinión personal.

Bertolt Brecht: Un renovador de Teatro del siglo XX

Bertolt Brecht (Alemania 1898-1956)

Brecht es un dramaturgo y director teatral clave en la renovación escénica europea del siglo XX.

Contextualizado en las pugnas y tensiones políticas luego de la Primera Guerra Mundial, propone un teatro de ideología anti burguesa, que plantea una crítica a las sociedades en las que la desigual distribución de la riqueza genera entre los hombres un vínculo de explotadores y explotados.

Convencido de que el teatro psicológico-realista no le permitía al espectador reflexionar sobre el funcionamiento de su sociedad y la división de clases, forja un teatro con características estéticas e ideológicas particulares, que modificaron la manera de entender el arte teatral desde 1930 en adelante.

Propone, entonces, obras en las que se producen “distanciamientos” en los que se recuerda al público que está frente a una ficción y no a la realidad misma, de modo tal de que piense sobre las situaciones planteadas en la pieza, por sobre una vinculación emocional. Para ello utiliza distintos recursos, tales como mostrar la tramoya del teatro, presentar el training de los actores, evidenciar los cambios de una escenografía a otra y, por sobre todo, permite que el actor evidencie su punto de vista político, fracturando la continuidad de la obra y de su personaje, para decir a la platea su propia opinión.

ACTIVIDADES

I Comenta, en un grupo de cinco compañeros, las siguientes preguntas

- 1) ¿El tema de la obra De Ricos y Avaros te pareció reconocible como algo que tú vives y conoces hoy en Chile?
- 2) Alguno de los personajes, o situación que viste en la obra, se parece a alguien o algo que tú conozcas?
- 3) ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del montaje que acabas de ver?

II Escribe una escena corta (5 minutos), sobre algo que les gustaría de nuestro país hoy.

Escenifícala con tu grupo dividiéndose el trabajo de Dramaturgos, actores y escenógrafos y muéstrenla a su curso.

III Compongan una canción breve (en el estilo que elijan) sobre el mismo tema planteado en la escena e incorpórenlo a una parte de la escena creada.

IV En el caso de que quieran usar mascararas en la escena; sigan las instrucciones de la página siguiente

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UNA MASCARA

Materiales

- Vendaje de yeso, este se puede conseguir en las farmacias o en una tienda donde vendan artículos de arte.
- Vaselina.
- Una cinta o banda de tela para sostener el cabello y que la cara quede libre.
- Agua tibia.
- Pinturas acrílicas.

Pasos

- Peinar el cabello hacia atrás descubriendo tu cara y sostenerlo en esa posición con un cintillo.
- cubre muy bien tu cara con vaselina sólida, para que después puedas desprender fácilmente la máscara.
- Corta la venda en tiras siguiendo el ancho del rollo. Es recomendable cortar tiras largas para cubrir amplias zonas de la cara y tiras pequeñas para añadir detalles.
- De una por una, toma una tira y humedécela en el agua tibia, remueve el exceso agitándola suavemente y aplícala directamente sobre tu cara, recuerda que el agua debe estar a esta temperatura ambiente.
- Coloca la primera tira del yeso sobre la frente. Enseguida coloca otras tiras alrededor de la nariz , los ojos, debajo de los ojos, las mejillas hasta la barbilla.
- Sobrepone unas tiras sobre otras, tratando de generar una cobertura pareja en toda la cara, y cada cierto tiempo esparce yeso sobrante entre todas las tiras.
- Después de unos 10 minutos, las vendas húmedas se empezaran a secar y la máscara empezara a ponerse dura, si es necesario añade material hasta que tenga suficiente grosor como para removerla, sobre todo en las orillas. Una vez que se seque, quítala suavemente para evitar que se fracture y retira la vaselina de tu cara con pañuelos de papel y luego lávala con agua tibia y jabón.
- Espera el tiempo suficiente para que tu máscara se seque, luego píntala con pintura acrílica.

