

LA VISITA DE LA VIEJA DAMA

De Friedrich Dürrenmatt

versión Fernando Sansegundo

dirección Borja Rodríguez

Una mujer regresa un día al pueblo del que se vio obligada a marcharse, hace más de cuarenta años, después de verse vapuleada y arrasada por una injusticia. Este pueblo, antes lleno de esplendor, ahora está sumido en la miseria económica. La vieja dama ha vuelto para vengarse del hombre que, en su juventud, la abandonó con una hija y la arrojó a la miseria.

Para ello promete devolver la prosperidad económica a todos sus habitantes, a cambio de la vida del hombre que la condenó al arroyo.

La proposición, a simple vista inmoral e inaceptable, comienza a poner nombre y precio a las cosas, y sirve a una comedia inteligente, mordaz, ávida, y capaz de sembrar los interrogantes necesarios para conmover dentro y fuera de la escena.

Claire.- "El humanitarismo, caballeros, ha sido hecho para la bolsa de los millonarios. Con mi capacidad financiera es posible reorganizar el mundo. El mundo me convirtió en una puta y yo lo convierto ahora en un burdel. Quien no quiera apoquinar, tendrá que aguantar si quiere participar en el baile. Y vosotros queréis bailar. Decente es sólo el que paga, y yo pago. Güllen por un asesinato, prosperidad general por un cadáver."

HAY QUE HACER LA VISITA DE LA VIEJA DAMA

¿Cuándo tiempo pasará hasta que Dürrenmatt deje de estar vigente? Si ese día viniera aunque yo no llegue a verlo (eso creo, pero tampoco esperaba ver el cambio climático y mira tú), si el mundo fuera angélico, si el razonable pesimismo de este autor no tuviera ya sentido, todo iría mejor, a costa de que el teatro y otras artes se volvieran más sosas: un precio razonable de pagar.

Hasta entonces, esos días felices sin rencores y sin cuentas pendientes, esos en que la justicia coincidiera con la ley, se ven tan lejanos como cuando él escribía en ese centro de la desconcertante Europa, con sus valores irrenunciables y podridos, marchitos y necesarios.

Y en un día de feliz inspiración, se le ocurrió contar un cuento sobre esta antigua tierra. Un cuento tan oscuro como aquel de las ratas de Hamelín o aquel otro de la niña cerillera.

Es un cuento con bosque donde quedaron grabadas y olvidadas las promesas de un amor traicionado. Un cuento donde las vidas se desmoronan durante el transcurso de un banquete o de una ceremonia. Donde la prosperidad y la decencia, traducida en algo tan palpable como el derecho a vivir, se desequilibran en una balanza que se inclina sin remedio a donde se sabe que acabará por inclinarse.

El camino a la muerte anunciada se despliega ante nosotros de un modo tan inconcebible como inevitable. La comprobación del final que conocemos supera a los tan de moda giros de guion diseñados para intentar sorprender a un público saturado de sorpresas. El “nada es lo que parece ser” se convierte en “efectivamente, esto es lo que parece ser”. E impacta. Y abofetea. Y despierta.

Y por si fuera poco, Dürrenmatt convierte a los personajes de su cuento en personajes de carne y sangre a los que a nuestro pesar comprendemos, con los que a veces empatizamos..., y que a menudo nos conmueven por sorpresa. Simplemente porque son, nada más y nada menos, gente. Gente como nosotros o como esos con los que nos cruzamos o nos cambiamos de acera para no cruzarnos. Gente en fin. Europeos. Nuestros contemporáneos.

FERNANDO SANSEGUNDO

La premisa de Dürrenmatt nos une directamente con ciertas realidades contemporáneas, y es la verdadera oportunidad para juntarnos para contar esta fábula; el precio de una vida, los asideros a los que están unidos nuestros pilares morales, los costes del bienestar, nuestros sistemas de creencias y valor y el precio de las cosas.

Todo ello cobra especial importancia si trazamos lazos con la realidad de un continente que bien puede hacer espejo en este relato, a veces con la vieja Dama (La vieja Europa), y a veces con la malavenida ciudad de Gülem, donde las personas que quedaron atrás, vuelven transformadas en colosos para reclamar justicia y poner en jaque a todo un sistema.

El autor, ágil y astuto, se sirve de la comedia para brindarnos esta fábula. No lo hace a través del drama ni de la tragedia (se suele hablar de comedia trágica), sino que parece hacerse cargo de un juguete -una fábula, un cuento- que parece que nos fuera a explotar en las manos. Esta elección deliberada da pie al sarcasmo, al humor ácido, a la voltereta y, sobre todo, al juego teatral inteligente, lleno de puntos de vista y de colores, sobre un decorado gris de abandono y decadencia. Porque La Visita de la vieja Dama es, en primer lugar, una pieza divertida, donde los mecanismos de intriga y los lazos de empatía están tejidos magistralmente, para atraparnos y hacernos cómplices de esta trampa, desde la sonrisa leve a las situaciones hilarantes que plantea el autor.

PRIMEROS REFERENTES VISUALES

RAZÓN ANTROPOLÓGICA

INTENCIONES DE DIRECCIÓN

La principal razón que suele motivarme en la decisión de levantar un texto hacia la puesta en escena, suele ser antropológica. Es decir, cuando aquél maravilloso tesoro en forma de fábula necesita ser contado a nivel de comunidad, de tribu, de aldea que se va a reunir para *escuchar lo que tenemos que decir* -y, por supuesto, participar de ello- y transformar el relato a través de su mirada.

En el caso de la pieza de Dürrenmatt, cumple con holgura este requisito, y grita desde la estantería, al ser un texto tan unido con la realidad actual, y tan susceptible de crear diálogo para sucumbir en un espectáculo poliédrico, en perfecta conexión con los modos de composición contemporánea: coralidad, diálogo de lejanos, optatividad, retrospectiva, fragmentación y composición "en abismo" o el relato dentro del relato; y tan cimentado en los modos del teatro europeo de Brecht, Kantor, Piscator, etc, de quien vemos una gran oportunidad para releer sus fundamentos estéticos y hacerlos atractivos en estos días. Todo ello para crear una fábula con capacidad plena para sorprender y conmover; aquella capacidad transformadora tan ansiada en foros teatrales -de los espectadores ávidos de historias- que transformarán su mirada del mundo a cambio de una entrada de teatro.

Para esta ocasión, decido proponer la adaptación a Fernando Sansegundo, quien ya versionó *La Avería*, del mismo autor, en aquella ocasión con dirección de Blanca Portillo, y con quien acabamos de estrenar *El Amor Enamorado*, de Lope de Vega, en el Festival Internacional de Almagro y Clásicos en Alcalá. Nos ponemos manos a la obra para reunir un equipo conformado en su mayoría por mujeres (pues no puede ser la historia de una mujer contada por hombres), y empezamos a trenzar conexiones para sacar la fábula adelante.

*"Una fábula con
capacidad plena para
sorprender y
conmover."*

BORJA RODRÍGUEZ

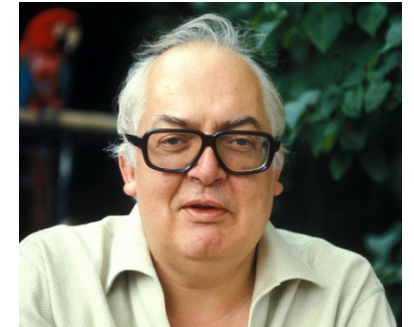
DÜRRENMATT. UN PINTOR EUROPEO

La visita de la vieja dama es una historia que transcurre en una pequeña ciudad de Europa central y está escrita por alguien que no pretende distanciarse de sus personajes, ya que no está seguro de que obraría de distinta forma que los güllenses en la misma situación. Lo que la historia signifique por añadidura no hace falta decirlo aquí ni escenificarlo en el teatro. Esto también vale para el desenlace de la obra. Si bien es verdad que los güllenses hablan al final más solemnemente de lo natural y se acercan a lo que se da en llamar poesía, ha de atribuirse solamente a que los habitantes de Güllen se han vuelto ricos y, como nuevos ricos que son, se esfuerzan por hablar de forma más rebuscada..

Yo describo seres humanos, no marionetas, pongo en escena una acción, no una alegoría, propongo un mundo, no una moral, como se me imputa a veces; es más: ni siquiera intento confrontar mi obra con el mundo, porque esto es algo que irá surgiendo espontáneamente mientras consideremos que el público también forme parte del teatro. Una obra de teatro se limita, para mí, a las posibilidades escénicas, independientemente del ropaje de un estilo.

Yo escribo siempre con una confianza inmanente en el teatro y en el actor. Este es mi estímulo principal. El material me fascina. El actor necesita poco para encarnar un personaje. Solo su piel, es decir, el lenguaje que, naturalmente, ha de adecuarse a él. Es decir: de la misma forma que un organismo se revela exteriormente por la piel que lo cubre, una obra de teatro se define por su lenguaje, que es lo único que proporciona el autor a la obra. El lenguaje es su resultado. Ahora bien: el autor no puede centrarse en exclusiva en el lenguaje, sino en aquello que genera el lenguaje, el pensamiento y la acción, por ejemplo. Solo los diletantes se preocupan exclusivamente del lenguaje en sí y el estilo. La labor del actor, en mi opinión, debe ser llegar al mismo resultado, es decir, a reflejar como natural lo que es arte. La obra ha de interpretarse así como está, sin buscar segundas intenciones, ya que lo que la obra entraña ajeno a la misma acción se dará por añadidura.

Clara Zajanassian no representa la justicia, ni el plan Marshall, ni menos aún el Apocalipsis. Deberá ser solamente lo que es: la mujer más rica del mundo que, gracias a su fortuna, está en condiciones de actuar como una heroína de la antigua tragedia griega, de forma cruel y absoluta, como Medea, por ejemplo.

Puede permitírselo. La dama tiene humor, no hay que olvidarlo, ya que guarda distancia ante la gente como ante una mercancía comprable, y se distancia también frente a sí misma. Posee además una extraña gracia, un encanto perverso. Y sin embargo, como se mueve fuera del orden humano, acaba convertida en algo inmutable, rígido, incapaz ya de evolucionar y sin otra opción que la de petrificarse, de convertirse en ídolo. Es una aparición poética, como también lo es su séquito, incluidos los eunucos, que no deberán representarse recurriendo al fastidioso expediente realista de emplear voces de castrados, sino más bien dentro de un marco irreal, fabuloso, tenue: son seres fantasmagóricos dentro de su felicidad vegetativa, víctimas de una venganza total, que es lógica como los códigos de los tiempos primitivos.

FRIEDRICH DÜRRENMATT

PERFILES DEL EQUIPO CREATIVO

A partir del gran elenco propuesto en la versión original suiza, y huyendo de despliegues grandilocuentes (además de evidentes cuestiones prácticas), optamos por un elenco que ronda los **8 intérpretes**, dos de los cuales no doblan (Los dos protagonistas), y a su alrededor un ramillete de intérpretes / personajes que realizan sus **cambios a vista**, reforzando así la propuesta de **narración compartida**. Dentro de esta apuesta, creemos importantísimo reforzar e igualar en la medida de lo posible el **reparto igualitario de actores / actrices**, así como en el equipo creativo.

En cuanto a los dos protagonistas, contaríamos con un actor y una actriz de reconocida trayectoria, con el empaque suficiente para dar vida a estos dos colosales personajes.

PRIMER PROPUESTA DE FICHA ARTÍSTICA

ILUMINACIÓN JUANJO LLORENS

ESCENOGRAFÍA LUIS CRESPO / RICARDO S. CUERDA

ATREZZO BREZO GARCÍA / VERÓNICA DÍEZ / VICTORIA PAZ

VESTUARIO GABRIELA SALAVERRI

MÚSICA RAFAEL ARNAU / MARIANO MARÍN

COREOGRAFÍA PAULA SÁNCHEZ ARÉVALO

ASESORÍA VOCAL RITA BARBER

VERSIÓN FERNANDO SANSEGUNDO

DIRECCIÓN BORJA RODRÍGUEZ

CLAIRE ZACHANASIAN

PERFIL ANA BELÉN / GLORIA MUÑOZ / ISABEL ORDAZ
TETÉ DELGADO / ETC

ALFRED ILL

PERFIL FERNANDO ALBIZU/
FERNANDO SANSEGUNDO / DAVID LORENTE

**MAESTRO / ALCALDE
MAESTRA / ALCALDESA**

PERFIL
FERNANDO SANSEGUNDO / DAVID LORENTE
ANABEL MAURÍN / MÉLIDA MOLINA

RESTO DE PERFILES DE REPARTO POR DETERMINAR DE ACUERDO A LA VERSIÓN
TOTAL: 8 INTÉRPRETES

Este proyecto podría tener el apoyo de MIC PRODUCCIONES para su coproducción, así como de otras productoras asociadas.

Borja Rodríguez
640577521
correodeborjarodriguez@gmail.com
www.borjarodriguez.com