

**Centro
Dramático
Nacional**

Dirección
Ernesto Caballero

TEMPORADA
2012 / 2013

**CUADERNOS
PEDAGÓGICOS**

59

Teatro María Guerrero

DOÑA PERFECTA

de **Benito Pérez Galdós**

Versión y dirección
Ernesto Caballero

TEATRO MARÍA GUERRERO

LOS CONSERJES DE SAN FELIPE

de José Luis Alonso de Santos

«La vía del actor»

Laboratorio Rivas Cherif

Dirección: Hernán Gené

Miércoles 19 de septiembre

a domingo 14 de octubre de 2012

Representaciones en el
TEATROESPAÑOL

DOÑA PERFECTA

de Benito Pérez Galdós

Dirección: Ernesto Caballero

Viernes 2 de noviembre

a domingo 30 de diciembre de 2012

YERMA

de Federico García Lorca

Dirección: Miguel Narros

Viernes 11 de enero

a domingo 17 de febrero de 2013

TRANSICIÓN

de Alfonso Plou y Julio Salvatierra

Dirección: Carlos Martín

y Santiago Sánchez

Viernes 8 de marzo

a domingo 7 de abril de 2013

LA MONJA ALFÉREZ

de Domingo Miras

Dirección: Juan Carlos Rubio

Miércoles 24 de abril

a domingo 2 de junio de 2013

EL RÉGIMEN DEL PIENSO

de Eusebio Calonge

Dirección: Paco de La Zaranda

Martes 18 de junio

a domingo 7 de julio de 2013

TEATRO MARÍA GUERRERO SALA DE LA PRINCESA

ANOMIA

Texto y dirección:

Eugenio Amaya

Martes 25 de septiembre

a domingo 21 de octubre de 2012

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA

de Almudena Grandes

Dirección: Juanfra Rodríguez

Adaptación: Luis García-Araus

Viernes 23 de noviembre

a domingo 30 de diciembre de 2012

CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

LA RENDICIÓN

de Toni Bentley

Dirección: Sigrid Monleón

Adaptación: Isabelle Stoffel

Viernes 18 de enero

a domingo 17 de febrero de 2013

CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

KAFKA ENAMORADO

de Luis Araujo

Dirección: José Pascual

Viernes 15 de marzo

a domingo 28 de abril de 2013

CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

ARIZONA

de Juan Carlos Rubio

Dirección: Ignacio García

Martes 14 de mayo

a domingo 16 de junio de 2013

Teatro María Guerrero

TEMPORADA
2012 / 2013

DOÑA PERFECTA

Índice

El autor y su obra	7
Análisis de la obra	11
Los personajes	14
Entrevista con Ernesto Caballero	16
Escenografía	23
Vestuario	27
Bibliografía	29

Centro Dramático Nacional

DOÑA

DOÑA PERFECTA

de **Benito Pérez Galdós**

Versión y dirección
Ernesto Caballero

REPARTO

Don Cayetano
José Luis Alcobendas

María Juana Troya
Diana Bernedo

Doña Perfecta
Lola Casamayor

Pepe Rey
Israel Elejalde

Rosario
Karina Garantivá

Pepita Troya
Miranda Gas

Don Inocencio
Alberto Jiménez

Jacintito
Jorge Machín

Caballuco
Toni Márquez

Licurgo
Paco Ochoa

Remedios
Belén Ponce de León

Florentina Troya
Vanessa Vega

EQUIPO ARTÍSTICO

Escenografía
José Luis Raymond

Iluminación
Paco Ariza

Vídeoescena
Álvaro Luna

Vestuario
Gema Rabasco

Caracterización
Vicky Marcos

Ayudante de dirección
Victor Velasco

Ayudante de escenografía
Laura Ordás

Ayudante de iluminación
Daniel Checa del Valle

Ayudante de vestuario
Jesús Povedano

Ayudante de vídeoescena
Bruno Praena

Ayudante de caracterización
Charo San Román

Diseño de cartel
Cecilia Molano

Fotos
David Ruano

Músicas
Mother of Violence, **Peter Gabriel**
Aprés moi, **Peter Gabriel**
Marcha militar, **Schubert**

Asesor literario
Fernando Doménech

EQUIPO TÉCNICO

Realización de vestuario
Cadena Vestuario S.L.

Realización escenografía
Pinto Decorados

Utilería
Scnik-Móvil

Alquiler utilería
Mateos

Coproducción
**Centro Dramático Nacional y
Teatro Cuyás-Cabildo de Gran Canaria**
con motivo del **X Congreso Galdosiano**

Duración del espectáculo:
1 hora y 50 min. (sin intermedio)

[Los cigarros que se fuman en escena no
contienen tabaco]

EXPOSICIÓN
Galdós y la realidad
Sala Margarita Xirgu

El autor y su obra

Benito Pérez Galdós

Benito Pérez Galdós es uno de los más grandes novelistas en lengua castellana. Por su temática se le encuadra en la corriente cultural y literaria del Realismo, comparándose su calidad de escritor con Dickens, Stendhal o Balzac.

Benito Pérez Galdós nació en 1843 en las Palmas de Gran Canaria en la calle Cano, hoy sede de su Casa Museo. Realizó sus estudios de Bachillerato en Tenerife y se trasladó a Madrid en 1862 para cursar estudios de Leyes. En la capital frecuentó tertulias y círculos intelectuales y consolidó su vocación literaria. Descuidó la carrera, que no acabó hasta 1869, para dedicarse plenamente a la Literatura. Escribir constituyó durante toda su vida su única profesión. Fue muy organizado; trabajaba todos los días y sus libros se publicaban con mucha regularidad. En 1872 empezó a trabajar como articulista en *La Nación* y en 1873 apareció publicada la primera serie de *Los Episodios Nacionales*. La obra tuvo un gran éxito y animó a Galdós a escribir una segunda serie, convirtiéndose a partir de entonces en un escritor conocido. En los años ochenta y noventa viajó por Europa y pudo contrastar el grado de modernidad de otros países europeos con el atraso, además de los graves problemas políticos, de su país. Esta preocupación se reflejó tanto en sus novelas como en su vida particular, e ingresó en el Partido Progresista Liberal de Práxedes Mateo Sagasta. Con este partido fue diputado por Puerto Rico. Desempeñó el cargo hasta 1890 y cuando acabó la legislatura dejó de militar en el partido.

En el año 1910 volvió a implicarse políticamente y se sumó a las filas de la Conjunción Republicana. Fue elegido diputado por Madrid y en 1914 por Las Palmas de Gran Canaria.

La situación española en los tiempos de Galdós fue muy convulsa. Sus obras, reflejo y crítica de la realidad que vivió, se acogían con entusiasmo por los sectores reformistas y eran muy criticadas por los sectores conservadores. La política interfirió en su carrera literaria. Fue propuesto para el Premio Nobel de Literatura en 1912, pero la Academia sueca retiró su candidatura alarmada por la campaña antigaldosiana y antinobel que los sectores más conservadores españoles habían organizado. El ingreso a la Real Academia de la Lengua también sufrió retrasos por similares motivos y se produjo en 1893 ocupando Galdós el sillón N. El discurso de bienvenida fue leído por Menéndez Pelayo, gran amigo del escritor.

Benito Pérez Galdós murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Fue un autor conocido y respetado en vida, pero hubo que esperar a la celebración del centenario de su nacimiento para que su obra comenzara a apreciarse en todo su valor.

Los amores de Galdós

Galdós fue un hombre tímido y reservado. Nunca se casó pero tuvo una intensa y poco convencional vida amorosa. Su primera relación fue en su tierra natal siendo muy joven, con 18 años. Se enamoró de su prima Josefina de 16. Las familias de ambos separaron a la pareja. Mandaron a Benito a estudiar a Madrid y a ella a Cuba, donde tuvo un hijo fruto de esta relación. El niño, y luego la madre murieron prematuramente en tierras cubanas.

Emilia Pardo Bazán

Galdós y la escritora Emilia Pardo Bazán fueron amantes muchos años. Su relación se mantuvo en secreto y se prolongó hasta 1890. Este mismo año Galdós empezó a convivir con una mujer mucho más joven que él con la que tuvo una hija, María.

Pérez Galdós, el teatro y el cine.

Benito Pérez Galdós es uno de los novelistas más importantes en lengua castellana. Su producción fue muy amplia, porque a los 46 relatos de *Los Episodios nacionales* hay que sumar 36 novelas, 24 obras de teatro y otras 12 publicaciones.

Aunque ya había escrito teatro antes de 1912, fue a partir de este año cuando dejó de escribir novelas para dedicarse por completo al género dramático.

Sus obras se estrenaron en los principales teatros de Madrid; La Comedia, Tea-

tro Español y La Princesa, actual María Guerrero. Galdós fue gran amigo de esta actriz; algunos de sus críticos dicen que escribió sus obras pensando en ella como protagonista. Como muestra de la cordial relación que el autor y María Guerrero tenían, reproducimos dos párrafos de sendas cartas que la actriz envió al escritor.

¿Cómo va mi comedia? ¿Cuántas escenas hay? ¡Cuidado con el papelito! Mire usted lo que hace. ¡Ah! ¿Y le apura a usted lo de los galanes? ¡Pues si tenemos a Fontana! ¡Dos galanes jóvenes!

Madrid, 30 abril de 1894

Y adiós, Don Benito, me voy a almorzar a escape (¿V. gusta?), después a la bicicleta y a las doce y media al ensayo, ¡y son las diez y media y estoy sin vestir y ya he estudiado dos actos de Don Gil de las calzas verdes! ¿es esto vida? Y luego me llamará V. ingrata. ¡Si V. supiera!

Cuando me vea V. correr en bicicleta se va a morir de envidia. ¡Estoy monísima!

Adios, Dn Benito, reciba V. un abrazo muy grande de:

Mariquita.

Madrid, 21 de octubre de 1895

María Guerrero en *Bárbara*, de Benito Pérez Galdós, 1905.

Estos son algunos de los títulos y fechas de estreno de las obras de Galdós:

Realidad (1889) estrenada el 1892 en el teatro de la Comedia por María Guerrero. *Alceste* (1895) estrenada en La Princesa por María Guerrero en 1914. *Santa Juana de Castilla* (1915) estrenada en La Princesa en 1918 por Margarita Xirgu. *El abuelo* (1896) estrenada por María Guerrero en 1904 en el Teatro Español. *Electra* (1892) estrenada en 1901 en el teatro Español. *Mariucha* (1895) estrenada por María Guerrero en 1903. *Zaragoza* (ópera) estrenada en 1908 en el teatro Principal de Zaragoza.

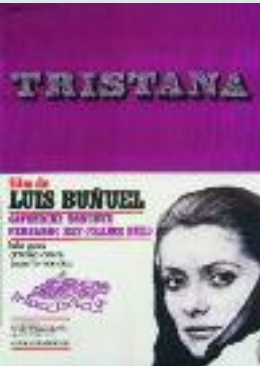
Galdós y el cine

Dir.: Luis Buñuel, 1958.

Dir.: Luis Buñuel, 1961.

Dir.: Luis Buñuel, 1970.

Según la profesora Carmen Menéndez en su obra *Introducción al teatro de Pérez Galdós* el estilo del autor es innovador, adelantándose a las técnicas narrativas del siglo XX e incluso precursor del género cinematográfico. Según Menéndez, los textos de Galdós van dando paulatinamente más importancia a la imagen que a la palabra. Llega a anular al narrador omnisciente para introducir varios puntos de vista. En palabras de la autora: *Galdós se presenta como un perfecto técnico teatral, es decir hace uso de todas las técnicas teatrales posibles para incorporar el máximo de imagen a sus palabras.*

No es de extrañar, que varias novelas de Galdós se hayan llevado al cine y que directores como Luis Buñuel haya dirigido películas basadas en sus textos: *Nazarín*, *Viridiana* (lejanamente basada en la novela *Halma*) y *Tristana*.

Existen dos versiones cinematográficas de *Doña Perfecta*; una producción mexicana de 1950, dirigida por Alejandro Galindo, con Dolores del Río en el papel estelar, y una producción española de 1977, con guión y dirección de César Fernández Ardavín, protagonizada por Julia Gutiérrez Caba y en cuyo reparto figuraban además José Luis López Vázquez, Manuel Sierra, Victoria Abril, Emilio Gutiérrez Caba, Fernando Sancho y Mirta Miller.

De la novela *Fortunata y Jacinta* se hizo una meritoria serie de televisión protagonizada por Ana Belén y Maribel Martín. ●

Dir.: Alejandro Galindo, 1950.

Dir.: César Fdez. Ardavín, 1977.

Análisis de la obra

Doña Perfecta

Doña Perfecta apareció publicada en una primera edición en la Revista de España en fascículos de marzo a mayo de 1876. Inmediatamente aparecieron dos ediciones de la novela; la primera por Noguera en junio de 1876, igual a la edición en fascículos, y la segunda por la Guindalera con cambios importantes en el final del argumento. Esta versión es la que se ha venido editando posteriormente y de la cual Ernesto Caballero ha hecho la adaptación para la escena. El propio Galdós hizo una versión teatral de su obra, titulada también *Doña Perfecta*, estrenada en el teatro de la Comedia de Madrid el 28 de enero de 1896 por la compañía de Emilio Mario y María Tubau.

Cuando Galdós escribió *Doña Perfecta* ya había aparecido la primera serie de *Los Episodios Nacionales*. Era un escritor conocido, que había ganado dinero, y la novela le convirtió en un personaje polémico. Se ganó a la vez el odio de los conservadores y la admiración de los liberales. Fue una obra muy leída fuera de España que suscitó muchos estudios de expertos tanto nacionales como internacionales.

Los estudiosos de Pérez Galdós acostumbran a dividir su obra narrativa entre *Los Episodios Nacionales* y resto de novelas. El propio autor dividió su producción en tres periodos coincidentes con tres etapas de su vida: juventud, madurez y vejez. *Doña Perfecta* es la más destacada de sus novelas de juventud, también llamadas de tesis. Los personajes encarnan ideas contrapuestas, la intransigencia y el fanatismo vs la modernidad y el progreso.

El período de madurez abarca de 1880 a 1890 y a esta época pertenecen sus mejores obras *Fortunata y Jacinta*, *Miau*, *Tormento*, *Tristana*. Son novelas ambientadas en Madrid, realistas, con una soberbia creación de personajes.

El tercer período se caracteriza por una mayor introspección en la descripción de personajes. Son novelas innovadoras en cuanto a que introducen elementos fantásticos y monólogos interiores.

Argumento

Pepe Rey, un joven ingeniero, llega de Madrid a la ciudad de Orbajosa donde vive su tía Doña Perfecta. Llega a investigar unos depósitos minerales y a conocer a su prima, Rosarito, con la que su padre había proyectado casarle. Las relaciones con su tía y su entorno empeoran por días. Pepe Rey no encaja en la pequeña ciudad en la que es considerado como una persona poco respetuosa con la religión y las costumbres.

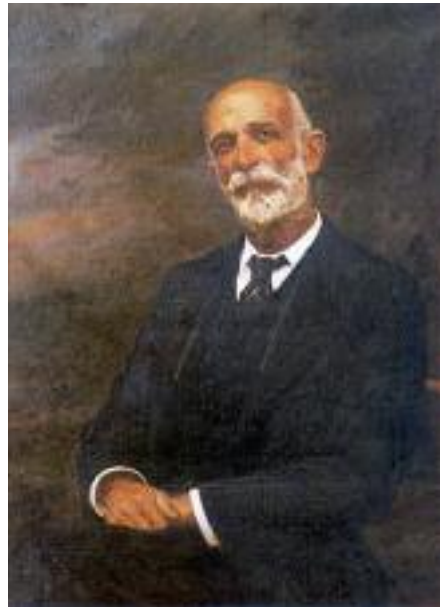
Pepe se siente cada vez más atacado pero se resiste a abandonar la ciudad porque se ha enamorado de Rosarito. Doña Perfecta para evitar la relación prohíbe a su hija verle. La situación se va enrareciendo cada vez más hasta llegar a un final trágico.

Ambientación ambiental y temporal

Galdós ambienta *Doña Perfecta* en un pasado cercano que no concreta. Describe la España de su tiempo política y socialmente muy convulso. En 1876 el país acababa de salir del sexenio revolucionario, de dos guerras carlistas y de la crisis de los cantones. Había vuelto Alfonso XII y con él un mayor conservadurismo. Se limitó la libertad de cátedra de tal manera que muchos profesores de ideas liberales se exiliaron. Galdós, gran amigo de muchos de ellos y cercano a las corrientes krausistas (fue amigo de Giner de los Ríos) escribió *Doña Perfecta* como reacción a esta situación, planteando como pregunta y lamento ¿por qué ha fracasado el liberalismo?

Alfonso XII

Francisco Giner de los Ríos

En la novela vemos claramente diferenciadas las dos Españas, encarnadas en dos tipos de personajes. Pepe Rey joven preparado y moderno, que ha estudiado en el extranjero y Doña Perfecta, Don Inocencio y su séquito como la España católica y conservadora.

Doña Perfecta se sitúa en la ciudad de Orbajosa. Al contrario de muchas de sus novelas, localizadas en lugares reales (Madrid en muchos casos), Galdós sitúa la acción en una ciudad que no puede encontrarse en el mapa. El autor no deja más pistas que la de una ciudad con catedral *cuya corpulenta fábrica dominaba todo el pueblo*; podría ser cualquier ciudad española. El nombre de Orbajosa también da a nuestro autor ocasión de cierta sorna. Orbajosa deriva del latín *Urbs Augusta* pero también podría significar *ciudad de los ajos*.

La ciudad de Orbajosa sirvió a Galdós para retratar el conflicto de la obra: lo nuevo contra lo viejo, el progreso frente al conservadurismo. Le sirve también para hacer patente la corrupción política en España. Orbajosa es una ciudad corrupta que manejan unos pocos poderosos. Escrita en 1876, veinte años después parece que la situación no había mejorado. Galdós volvió a utilizar la metáfora de la ciudad de Orbajosa en una carta que fecha en la ciudad de Madrid, aunque también modifica su nombre:

Todo es y todo será mañana Orbajosa, si Dios no se apiada de nosotros... que no se apiadará.

Madrijosa, 1896

Los personajes

Doña Perfecta se ha calificado como novela de tesis. Los personajes creados por Galdós se dividen en dos grupos, Doña Perfecta y su séquito representantes del conservadurismo, la religiosidad y garantes de las buenas costumbres y Pepe Rey y sus amigos que representan la modernidad y el progreso. La versión de Ernesto Caballero desarrolla la acción con menos personajes de los que aparecen en la novela. Hacemos a continuación una breve descripción de los mismos, junto con unas palabras de los actores que va a encarnarlos.

Doña Perfecta es una de las mujeres con más dinero y poder de Orbajosa. Tiene una gran fe y enorme prestigio entre los habitantes de la ciudad. Lola Casamayor comenta de su personaje: *es como su nombre indica, perfecta, amable, encantadora, pero también es hipócrita, tiene mucho poder en la ciudad y está acostumbrada a ejercerlo en la sombra. Todo lo justifica a través de su religiosidad. Creo que tiene los sentimientos adormecidos.*

Pepe Rey, el sobrino de Doña Perfecta, es un joven ingeniero cuya formación se ha completado en el extranjero. Su mentalidad y actitud choca enseguida con las costumbres de la ciudad de Orbajosa. Las relaciones con su tía y sus amigos, al principio muy cordiales, terminan de una manera desastrosa. Interpreta a Pepe Rey Israel Erejalde que dice de su personaje: *“Pepe es un*

hombre formado e inteligente que es incapaz de ganar en ese ambiente. Una de las claves del personaje es que tiene una incapacidad absoluta para lidiar con sus enemigos. Tiene un carácter impulsivo.

Don Inocencio es el sacerdote del pueblo, muy amigo de Doña Perfecta cuya opinión ejerce mucha influencia en la señora. Interpreta el papel Alberto Jiménez que dice de su personaje: *Don Inocencio urde toda la trama contra Pepe Rey y lo hace como clérigo convencido. Quisiera interpretar el personaje de manera que sea el espectador el que decida si es perverso o no.*

Don Cayetano, cuñado de Doña Perfecta. Es un hombre que dedica su vida al estudio de libros para encontrar personajes naturales de Orbajosa que se hayan distinguido por aportar algo, por nimio que sea, a la historia española. José Luis Alcobendas interpreta este papel del que comenta: *en esta obra se habla de España y de lo español y nos hace reflexionar sobre lo bueno y lo malo que tenemos.*

Rosario. Es la hija de Doña Perfecta. Es una muchacha dócil y de carácter frágil que vive bajo la voluntad de su madre. Se enamora de Pepe y se debate entre la obediencia a su madre o su amor. Interpreta el papel Karina Garantivá que dice del personaje: *creo que Rosario representa la parte más infantil de todos los personajes de la obra.*

Jacintito. Sobrino de Don Inocencio. Es un joven abogado que vive en Orbajosa y está perfectamente integrado en el ambiente de la ciudad y en el círculo de influencia de Doña Perfecta. In-

terpreta el papel Jorge Machín que dice de él: *creo que Jacintito es la versión ridícula de Pepe Rey.*

Remedios. Hermana de Don Inocencio y otro de los personajes en la órbita de Doña Perfecta. Interpreta el papel Belén Ponce de León.

Las Troyas. Son las tres hijas de un militar fallecido que las ha dejado casi en la miseria. Se ganan la vida cosiendo aunque en la ciudad tienen una reputación dudosa. En la versión de Ernesto Caballero son las que narran la historia. Interpretan a las Troyas Diana Bernedo, Miranda Gas y Vanessa Vega.

Licurgo. Labriego natural de Orbajosa que va a recoger a Pepe Rey a la estación. Su amabilidad de los primeros momentos se convierte en abierta hostilidad. Interpreta el papel Paco Ochoa.

Caballuco. Otro de los habitantes de Orbajosa que están bajo la influencia de Doña Perfecta. Es un idólatra del poder que muestra un agradecimiento sin límites a la señora. Interpreta el papel Toni Márquez. ●

Entrevista con **Ernesto Caballero**

Ernesto Caballero nació en Madrid en 1958. Desde el 1 de enero de 2012 es director del Centro Dramático Nacional. Es autor de teatro y director de escena y ha sido profesor de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Entre sus montajes destacamos como director *El señor Ibrahim y las flores del Corán* (CDN 2004) por el que obtuvo el Premio Max al mejor texto adaptado, *Sainetes* de Ramón de la Cruz (2006, Compañía Nacional de Teatro Clásico), *Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal* sobre textos de Mihura (CDN 2006), *Presas* de Verónica Fernández e Ignacio del Moral (CDN 2006), *La comedia nueva* de Leandro Fernández Moratin (2008), *La colmena científica o el Café de Negrín* (CDN 2010) o *En esta vida todo es verdad y todo mentir* de Calderón de la Barca (2012, CNTC). Es director artístico de la compañía de teatro El Cruce, con la que ha puesto en escena títulos como *Auto* (premio de la crítica) y *La tortuga de Darwin* de Juan Mayorga, entre otros.

Ha recibido el premio José Luis Alonso por su montaje *Eco y Narciso* y el premio de la crítica teatral de Madrid al mejor autor de la temporada por *Auto* y *Rezagados*.

En esta ocasión se ha hecho cargo de la versión y dirección de escena de *Doña Perfecta*, basada en la novela de Benito Pérez Galdós.

La novela de Galdós retrata la sociedad de su tiempo, ¿Por qué ha querido traer a escena esta obra? ¿Hay algo de ese tiempo en el nuestro?

Doña Perfecta es la primera novela de Galdós que leí, hace muchos años, en mi adolescencia, y ya entonces me atrapó. Al releerla ahora reconozco que me sigue entusiasmando y me sigue diciendo muchas cosas. Habla de algo que me preocupa, sobre lo que pienso mucho; la memoria, nuestra memoria: ¿De dónde venimos? ¿Por qué tenemos (España, como sociedad) estas características que nos llevan a la confrontación, a una confrontación que no pasa ya tanto por las ideas como por un posicionamiento vital y personal? ¿Por qué nos cuesta tanto dialogar?

Galdós escribió esta novela en su juventud; es una obra orgánica, escrita desde la emoción y la rabia. Es un canto, un grito de desesperación contra el oscurantismo y el atraso al que España se vio abocada después del fracaso del liberalismo. Es una obra que tiene verdad y me resulta fácil conectar con ella; conecto con la pulsión con la que está escrita pero también conecto con lo que está contando. ¿Por qué tenemos el paso cambiado con respecto a la Ilustración en España? Pienso que de esos polvos vienen estos lodos. ¿Por qué la innovación, la investigación, la cultura están considerados socialmente, por nuestra clase política en general, como juegos para niños si no como algo menor todavía? Yo, que llevo tanto tiempo trabajando por el patrimonio español, veo que el reco-

“Vargas Llosa ha dicho que Galdós es nuestro Balzac y yo me atrevería a decir que también es nuestro Ibsen.”

“He querido hacer esta especie de metáfora. La función empieza en el tiempo presente, pasa por los años 50 y llega al tiempo actual. Creo que estamos en unos momentos en los que cosas que antes eran impensables se están materializando; en el sistema educativo, en la vida social y en la clase política. Son retrocesos claros y este montaje está denunciando esto.”

ción es el diálogo. Al mismo tiempo deja ver que no parecemos muy capacitados para él. Pepe Rey dice en un momento de la obra a su tía Doña Perfecta: *si usted me contesta con lágrimas, me conmoverá pero no me convencerá*. Creo que en esta frase está muy bien definida la incapacidad del diálogo, de empatía, de no ponernos en el lugar del otro y creo define a la sociedad española. En esto participa tanto Doña Perfecta como Pepe Rey. Pepe Rey viene a imponer. Es incapaz de entender a partir de dónde se han podido fraguar las conductas y actitudes de defensa. Lo que hace es entrar como un elefante en una cacharrería y lo que provoca es una catástrofe. Esta reflexión me parece muy actual, cuando vemos, por ejemplo, el debate nacionalista que tenemos planteado. El otro día en un ensayo decían los actores, ¿por qué no le ponemos a uno la camiseta de Barça y a otro la del Madrid? Quizá lo difícil sería decidir a quién cada una. Es un esquema de bandos, y no de ideas.

¿Cual es el proceso que lleva a convertir una novela en un texto dramático?

Aunque parezca mentira no ha resultado tan difícil. Las novelas de Galdós tienen muchos diálogos. Sospecho que el gran teatro de nuestro patrimonio teatral contemporáneo, que pretendo impulsar en el proyecto del CDN, parte del siglo XIX; Galdós, Benavente y Valle-Inclán por supuesto. Vargas Llosa ha dicho que Galdós es nuestro Balzac y yo me atrevería a decir que también es nuestro Ibsen. El gran teatro realista, naturalista, queda perdido entre el posromanticismo de Echegaray y la innovación de Valle-Inclán. ¿Dónde quedan los grandes personajes de carne y hueso?, ¿dónde está el naturalismo? Pienso que está en Galdós, en su novela, encriptado en su novela para ser más exactos. Galdós también escribió teatro, pero sus obras eran deudoras de las convenciones de su tiempo. En la novela de *Doña Perfecta* hay capítulos enteros dialogados, personalmente según los leía intuía en ellos una gran escena. Hoy en día además el teatro permi-

nocimiento social es muy pequeño. Si nos planteamos una explicación, creo que debemos mirar a nuestra Historia que no se remonta a Galdós, sino más atrás incluso. El siglo XIX es muy determinante y si nos paramos a pensar no está tan lejano, lo tenemos a la vuelta de la esquina. La obra nos remonta a un lugar que es trágico y habla, con la mirada indulgente y al mismo tiempo melancólica de Galdós, como fue la de Cervantes, de que nuestra única solu-

te cambios de tiempo, de lugar; las convenciones teatrales han cambiado mucho; el teatro ya no es tan deudor de la unidad de espacio y de tiempo y no resulta tan artificioso. Por eso no he recurrido a la propia versión que Galdós hace de la novela. La estructura de la novela de *Doña Perfecta* es sorprendentemente teatral; hay una progresión en la acción que se establece en el propio título de los capítulos: *La llegada del primo, ¿Habrá desavenencia?, La desavenencia crece, A toda prisa, La desavenencia sigue creciendo y amenaza convertirse en discordia, La discordia crece, Aquí fue Troya, Un casus belli...* Hace avanzar la acción de una manera magistral y con técnica puramente teatral. Es así como lo veo y por eso la materialización escénica me ha resultado bastante sencilla; la acción avanza, no se estanca, y eso lo coloca en el lugar de lo dramático; es literatura dramática, como lo es *La Celestina* o *Doña Perfecta*. Muchos personajes de Galdós, la construcción, cierta exageración, su realismo, enlazan con la tradición de Cervantes y *La Celestina* y con el esperpento de Valle-Inclán.

¿Por qué ambientarla en tres épocas?

Lo que he querido potenciar en la escena es que venimos del

“La obra nos remonta a un lugar que es trágico y habla, con la mirada indulgente y al mismo tiempo melancólica de Galdós, de que nuestra única solución es el diálogo. Al mismo tiempo deja ver que no parecemos muy capacitados para él.”

XIX, que tenemos el XIX muy cercano. La dictadura de Franco, más cercana todavía, pretendía volver a este siglo, incluso en sus modos, en su relación con la Iglesia. Consiguió que adquiriera una vigencia pavorosa el oscurantismo, el sectarismo, la religión metida hasta los tuétanos en todos los aspectos de la vida social. En algún lugar de nuestro ADN tenemos el estigma del siglo XIX, un siglo desgraciado para España. En él fracasó la Revolución liberal, fracasó La Gloriosa, fracasó la Primera República; un siglo nefasto hasta el punto de que bien entrado en él, seguía existiendo una institución como la Inquisición. La Ilustración entró en España por la puerta pequeña y lo poco que teníamos de ella se está perdiendo. He querido hacer esta especie de metáfora. La función empieza en el tiempo presente, pasa por los años 50 (los años de la posguerra) y llega al tiempo actual. Creo que estamos en unos momentos en los que cosas que antes eran impensables se están materializando; en el sistema educativo, en la vida social y en la clase política. Son retrocesos claros y el montaje está denunciando esto.

¿Quizá por eso utiliza un elemento circular en el escenario que gira dejando todo en el mismo lugar?

Efectivamente esa es la idea: el constante retorno al dogma y la cerrazón. También habrá un tren, como metáfora de los trenes que perdemos en la vida tanto individual como colectivamente. El tren en el que Pepe Rey llega a Villahorrenda al comienzo de la obra tiene algo de película de terror. Los personajes con los que se encuentra, al principio tan afables, se van convirtiendo en seres amenazadores y hostiles. Hay una especie de deformación en todos ellos. Al final de la obra vuelve a aparecer el tren que ya no para. Usaremos también una proyección en la que podrán leerse las palabras de Galdós: *aquí termina la historia de las personas que parecen buenas y no lo son*.

¿Cómo has planteado el trabajo de los actores y la puesta en escena?

Mantengo la estructura de capítulos, de distintos espacios que se sugieren con pocos elementos. En teatro es lo que se llama la parte por el todo, una convención teatral usada desde siempre: una mesa de comedor sugiere una casa entera, unas plantas sugieren la huerta, etc.... Las transiciones se generan así y de esa manera es un relato fluido.

“La estructura de la novela de Doña Perfecta es sorprendentemente teatral. Hace avanzar la acción de una manera magistral y con técnica puramente teatral. Es así como lo veo y por eso la materialización escénica ha resultado bastante sencilla.”

Por otro lado el cómo llegar al público actual, eso es cometido de los actores. Su trabajo consiste en estar verosímiles, en no salir a hacer teatro. Les pido que no salgan a declamar, sino a actuar, a actuar esas pasiones que son las mismas de ahora y de siempre. La llegada de un personaje a una ciudad

pequeña genera miedo y genera inseguridad, esto es universal y atemporal. Se trata de que no salgan con la conciencia a decir un texto "que es muy importante" porque es de Galdós, que no hablen para la posteridad, conscientes de que las palabras dichas han pasado a ser importantes, sino que vivan las emociones.

En cuanto a la adaptación he procurado ser muy fiel al texto, pero es verdad que hay una cierta saturación en la adjetivación, muy de la época. Como versionador he procurado conservar el estilo y al mismo tiempo limpiar un poco de retórica del diecinueve. ●

"¿Dónde quedan los grandes personajes de carne y hueso?, ¿dónde está el naturalismo? Pienso que está en Galdós, en su novela, encriptado en su novela para ser más exactos."

La escenografía

José Luis Raymond

José Luis Raymond ha estudiado Bellas Artes en la facultad del País Vasco y Escultura y Espacio Escénico en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Es profesor titular de Espacio Escénico en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Desde 1976 realiza exposiciones de pintura, escultura, *performances*, diseño escenográfico y dirección de escena. Es investigador en el campo de los últimos conceptos de arte aplicados a la dramaturgia y el espacio teatral.

Entre sus creaciones escénicas destacamos las más recientes como *La piel en llamas* de Guillem Clua, *La tortuga de Darwin* de Juan Mayorga, *Auto* de Ernesto Caballero, *Sainetes* de Ramón de la Cruz y *El señor Ibrahim y las flores del Corán...*

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

La obra se ambienta en tres épocas bien distintas. ¿Cómo ha resuelto escenográficamente esto?

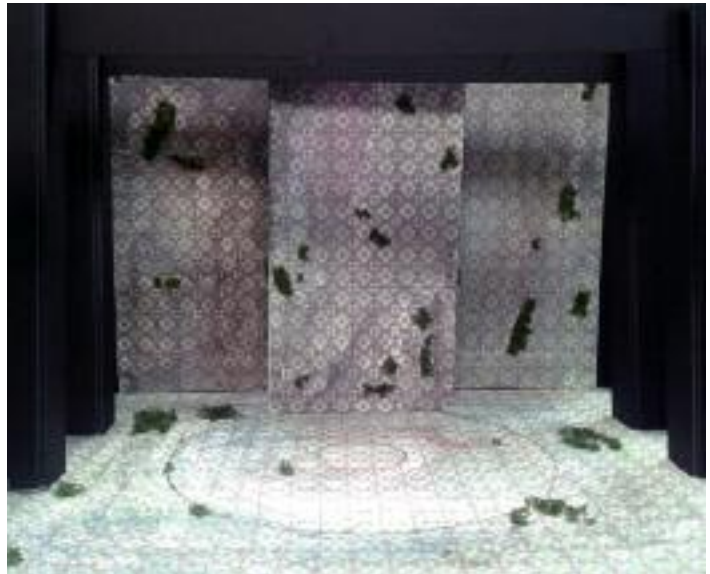
Cuando Ernesto y yo comenzamos a hablar del trabajo de *Doña Perfecta* se planteó la idea de hacer una obra contemporánea. Finalmente ha quedado adaptada de manera que comienza en la época actual, sigue en los años 50 y termina en el siglo XIX, en los mismos años en los que se escribió la novela. Había que buscar un nexo de unión entre las tres épocas y me pareció muy interesante utilizar un elemento plástico que relacionara el mundo de la casa, el ambiente doméstico en todas las épocas. Este elemento plástico fue el azulejo. El azulejo hidráulico, con dibujos, apareció justo en el 1900 y ha seguido en la cultura y en las casas españolas hasta la actualidad. Incluso ahora, que parecía que se había perdido, ha vuelto a ponerse de moda. Por tanto ya partíamos de un elemento común a las tres épocas que además tiene unas connotaciones muy domésticas

y muy propias. Una vez encontrada esta base común, había que dar a la escenografía más carácter. Si hemos empezado en la actualidad y nos vamos hacia atrás como para indicar que seguimos igual, que los problemas se repiten, pensamos que la mejor manera de expresar esta reiteración es el círculo. De ahí surgió la idea del elemento giratorio que preside el centro del escenario. Pretende ser un símbolo de que en España los problemas son recurrentes. Por tanto ya teníamos el azulejo como una representación de material doméstico que nos servía para todas las épocas, y teníamos el elemento circular, simbólico y práctico a la vez. A eso había que darle lo que es propiamente el concepto de la escenografía, esto es, no hacer decorado sino hacer gráfica de la escena. No se trataba de ambientar, eso no es escenografía. Faltaba algo que nos rompiera el concepto tradicional del decorado. Había que buscar un elemento que representara esa ruptura. La inspiración nos vino de la propia naturaleza. La naturaleza no se puede aprisionar, tiene su propio cauce. Por más que queramos cambiarla, ella resiste en su idiosincrasia. De la misma manera encontramos a los personajes de *Doña Perfecta*. Cada uno tiene su carácter y su ideología y quieren ser ellos mismos; no pueden ni quieren cambiar. La escenografía representa esto. Hemos creado unas paredes que no pueden contener a la naturaleza, simbolizan la psicología humana que no se puede aprisionar.

¿Cómo se ha resuelto técnicamente la escenografía?, ¿cómo funciona el giratorio?

Se ha construido una plataforma giratoria que tiene varias velocidades, es casi insonora, no se percibe. Gira más o menos rápido según la necesidad de las

“Un elemento giratorio que preside el centro del escenario. Pretende ser un símbolo de que en España los problemas son recurrentes.”

escenas. El escenario se ha levantado 30 centímetros y en el espacio que se ha ganado se han instalado las ruedas y la plataforma. El motor ha quedado arriba. El giratorio tiene en el centro otra pequeña plataforma que no gira. Es como colocar al personaje en un punto fijo y ver cómo el mundo gira a su alrededor. Esta escenografía tiene un enorme trabajo para los maquinistas.

¿Los azulejos son reales?

No. Están inspirados en azulejos catalanes de principios de siglo XX. Antiguamente se pintaban a mano. Lo que hay en el escenario son impresiones gráficas en madera cortadas al tamaño y forma de un azulejo. Algunas están tratadas para simular manchas o roturas.

Hablando en un plano más teórico, ¿puede ampliarnos la idea que ha planteado antes al decir que la escenografía no es un decorado?

Es la idea en la que estamos trabajando desde hace muchos años. La propia palabra escenografía ya da pistas: gráfica de la escena. Crear una escenografía es intentar plantear qué pasa en el escenario. Las modas influyen, desde luego. Antiguamente se usaban telones pintados, en otras épocas se creaban volúmenes. La Historia del Arte, las modas influyen en la escenografía como influyen en la forma de contar las cosas. En la actualidad plantear una escenografía es hablar desde el concepto, no desde la narración. Esto supone que la dramaturgia tex-

“Hemos utilizado un elemento plástico que relacionara el mundo de la casa, el ambiente doméstico en todas las épocas. Este elemento es el azulejo.”

la luz, y crean su personaje. Ya no tienen por qué acercarse a su personaje solo a través de la psicología del mismo, sino también por la forma. Esto mismo es lo que trato de transmitir a mis alumnos en la RESAD. Es una forma de trabajar habitual en otros países europeos desde hace muchos años y aquí aun se considera extraordinario. Directores de escena y mucha gente de teatro todavía piensan que la escenografía debe ir narrando lo que cuenta la obra. Personalmente creo que no es necesario. Cuando he dirigido obras lo he hecho desde la plástica, no desde la psicología de los personajes. Dentro de poco impartiré clases en un Master en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos; el título del mismo es *Dirección de escena y Escenografía*; como ves se estudian y plantean de manera conjunta. ●

tual también funciona desde el concepto. Ahora se puede hablar de otro tipo de dramaturgia, por eso los espacios son diferentes. También es cierto que ahora es frecuente trabajar desde el propio escenario; los actores se dejan influir por el espacio, por

El vestuario

Gema Rabasco

Gema Tabasco es licenciada en escenografía por la RESAD y licenciada en Interiores por la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid. Es socia fundadora de Unoyuno, empresa dedicada al vestuario de distintos proyectos de televisión, fotografía y publicidad. Es diseñadora de vestuario de teatro desde el año 2004 y ya ha trabajado con Ernesto Caballero en espectáculos como *El señor Ibrahim y las flores del Corán* y *Presas*, ambas estrenadas en el CDN. Otros trabajos suyos como diseñadora de vestuario han sido en *Qué me estás contando* (texto y dirección Aitana Galán), *Casa de fieras* de J. Alberto López, *No sé callar mientras duermo* (texto Luis García-Araus dirección Aitana Galán), *Lejana* (*Diario de Alina Reyes*), de Julio Cortázar, dirección José Sanchis Sinisterra.

Hablamos con ella para que nos explique su trabajo en el diseño de vestuario de *Doña Perfecta*.

La obra se ambienta en tres épocas, finales del XIX, años 50 y la actualidad. Supongo que a pesar de los tres periodos los personajes mantendrán un estilo común.

Aunque los personajes se sitúan en tres épocas muy distintas, cada uno mantiene su personalidad a través del tiempo y esto se refleja también en el vestuario. Conservan la clase social a la que pertenecen, la edad, su oficio y su carácter

“Para unificar el vestuario en toda la obra, además de utilizar parecidas texturas para cada personaje a través del cambio de tiempo, he utilizado una gama de colores que se repite en las tres épocas.”

sario se viste en tonos más *naïf*, blanco, rosa y verde pastel para resaltar su ingenuidad y fragilidad. Don Cayetano con texturas gruesas y tonos marrones para destacar la pesadez y lo anticuado de su personaje. Pepe Rey es en todas las épocas el personaje que tiene un estilo más moderno.

Supongo que la ambientación en las tres épocas supondrá muchos cambios en escena para los actores, ¿has tenido esto en cuenta?

Se ha diseñado un vestuario pensando en la comodidad y la movilidad de los actores por lo que las telas elegidas, sobre todo para el vestuario del siglo XIX, son bastante más ligeras de lo que se llevaban en la época. Por ejemplo los cuellos de las camisas de hombre de 1900 mantienen las mismas proporciones pero en vez de ser duros, como se llevaban antes, son blandos. Los vestidos de las mujeres son mucho más ligeros y tienen muchas menos capas de lo que era habitual en la época. Los cortes también se han modificado para favorecer las acciones de las actrices. En esa época llevaban corsés, enaguas, pliegues y metros de tela que restringía bastante la movilidad de las mujeres. Se ha pensado mucho en la facilidad de los cambios, ya que los actores tienen muy poco tiempo para hacerlos. En ese sentido por ejemplo todos los vestidos de Doña Perfecta se rematan con cremallera, que facilita mucho la rapidez de apertura y cierre. Lleva cremallera incluso el vestido del siglo XIX, en el que han sido cosidas todas sus partes (cuerpo y falda) en una sola pieza, para optimizar el tiempo de colocación. ●

personal. Para unificar el vestuario en toda la obra, además de utilizar parecidas texturas para cada personaje a través del cambio de tiempo, he utilizado una gama de colores que se repite en las tres épocas; por ejemplo Doña Perfecta se viste en tonos violetas y morados que le dan un toque sobrio. Ro-

Bibliografía

- PÉREZ GALDÓS, Benito. *Los Episodios Nacionales*. Ediciones Nauta, SA 1989.
- PÉREZ GALDÓS, Benito. *Doña Perfecta*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- PÉREZ GALDÓS, Benito. *Doña Perfecta*. Madrid: Espasa Calpe, col. Austral, 2003
- PÉREZ GALDÓS, Benito. *Doña Perfecta*. Madrid: Castalia, 2005.
- BERENGUER, Ángel. *Los estrenos teatrales de Galdós en la crítica de su tiempo*. Comunidad de Madrid, 1988.
- BRAVO-VILLASANTE, Carmen. *Galdós visto por sí mismo*. Madrid: Novelas y Cuentos, 1970.
- GARCÍA-POSADA, Miguel. *Guía del Madrid galdosiano*. Consejería de Educación Comunidad de Madrid.
- MENÉNDEZ ONRUBIA, Carmen. *Introducción al teatro de Benito Pérez Galdós*. Madrid: CSIC, 1983.
- MORENO PAVÓN, Emérita. *Acercamiento a la obra de Benito Pérez Galdós*. London: Lulu Enterprises, 2007.
- ORTIZ-ARMENGOL, Pedro. *Vida de Galdós*. Barcelona: Crítica, 2000.
- RIBBANS, GEOFFREY. *Dos novelas de Galdós: Doña Perfecta y Fortunata y Jacinta*. Madrid: Castalia, DL, 1988.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ-VAZQUEZ, Alfredo. *Estudios sobre la novela de Galdós*. Madrid: José Porrúa Turanzas, DL, 1978.
- ROSA DE LA, Javier. *Galdós enamorado*. Ayuntamiento de san Cristobal de la Laguna, 2004.

Galdós y sus contemporáneos. De izquierda a derecha: Ángel Guimerá, Benito Pérez Galdós, Cristobal de Castro, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Jacinto Benavente y Santiago Rusiñol. Caricatura de Bagaría.

NADIE VERÁ ESTE VÍDEO

de Martin Crimp

Dirección: Carne Portaceli

Jueves 13 de septiembre

a domingo 14 de octubre de 2012

FORESTS

Basado en la obra de

William Shakespeare

Dirección: Calixto Bieito

Miércoles 24

a domingo 28 de octubre de 2012

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

LAS TRES HERMANAS

de Anton Chéjov

Dirección: Declan Donnellan

Jueves 1

a domingo 4 de noviembre de 2012

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

BOB

SITI Company (EE UU)

Dirección: Anne Bogart

Jueves 15

a sábado 17 de noviembre de 2012

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

CYRANO DE BERGERAC

de Edmond Rostand

Dirección: Oriol Broggi

Viernes 30 de noviembre de 2012

a domingo 6 de enero de 2013

EL MALENTENDIDO

de Albert Camus

Dirección: Eduardo Vasco

Martes 29 de enero

a domingo 3 de marzo de 2013

EL HIJO DEL ACORDEONISTA

de Bernardo Atxaga

Dirección: Fernando Bernués

Viernes 22 de marzo

a domingo 7 de abril de 2013

ESPERANDO A GODOT

de Samuel Beckett

«La vía del actor»

Laboratorio Rivas Cherif

Dirección: Alfredo Sanzol

Viernes 19 de abril

a domingo 19 de mayo de 2013

TITIRIMUNDI

Mayo a junio de 2013

SERENA APOCALIPSIS

de Verónica Fernández

Dirección: Antonio Castro

Miércoles 12

a domingo 23 de junio de 2013

CICLO «ESCRITOS EN LA ESCENA»

UNA MIRADA DIFERENTE

Lunes 24

a domingo 30 de junio de 2013

TEATRO VALLE-INCLÁN · SALA FRANCISCO NIEVA

NATURALEZA MUERTA EN UNA CUNETÁ

de Fausto Paravidino

Dirección: Adolfo Fernández

Viernes 21 de septiembre

a domingo 21 de octubre de 2012

VILLA + DISCURSO

Texto y dirección:

Guillermo Calderón (Chile)

Jueves 25

a domingo 28 de octubre de 2012

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

EN EL TÚNEL UN PÁJARO

de Paloma Pedrero

Dirección: Pancho García (Cuba)

Jueves 8

a domingo 11 de noviembre de 2012

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

LA COMEDIA QUE NUNCA ESCRIBIÓ MIHURA

de Carlos Contreras Elvira

Dirección: Tamzin Townsend

Viernes 16

a domingo 25 de noviembre de 2012

CICLO «ESCRITOS EN LA ESCENA»

LÚCIDO

de Rafael Spregelburd

Dirección: Amelia Ochandiano

Miércoles 5 de diciembre de 2012

a domingo 6 de enero de 2013

HILVANANDO CIELOS

Texto y dirección:

Paco Zarzoso

Miércoles 23 de enero

a domingo 24 de febrero de 2013

LA CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN

de María Velasco

Dirección: Jesús Cracio

Miércoles 13

a domingo 24 de marzo de 2013

CICLO «ESCRITOS EN LA ESCENA»

LA COPLA NEGRA

Texto y dirección:

Antonio Álamo

Viernes 12 de abril

a domingo 12 mayo de 2013

FICCIÓN SONORA

Lunes 24

a domingo 30 de junio de 2013

TEATRO VALLE-INCLÁN SALA EL MIRLO BLANCO

Espacio de programación abierta

Se ofrecerán actividades

durante toda la temporada

Talleres impartidos por:

Marc Rosich y **Josep María Pou**

Guillermo Calderón

Declan Donnellan

Octubre de 2012

Talleres impartidos por:

Pancho García

Anne Bogart

Noviembre de 2012

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>

