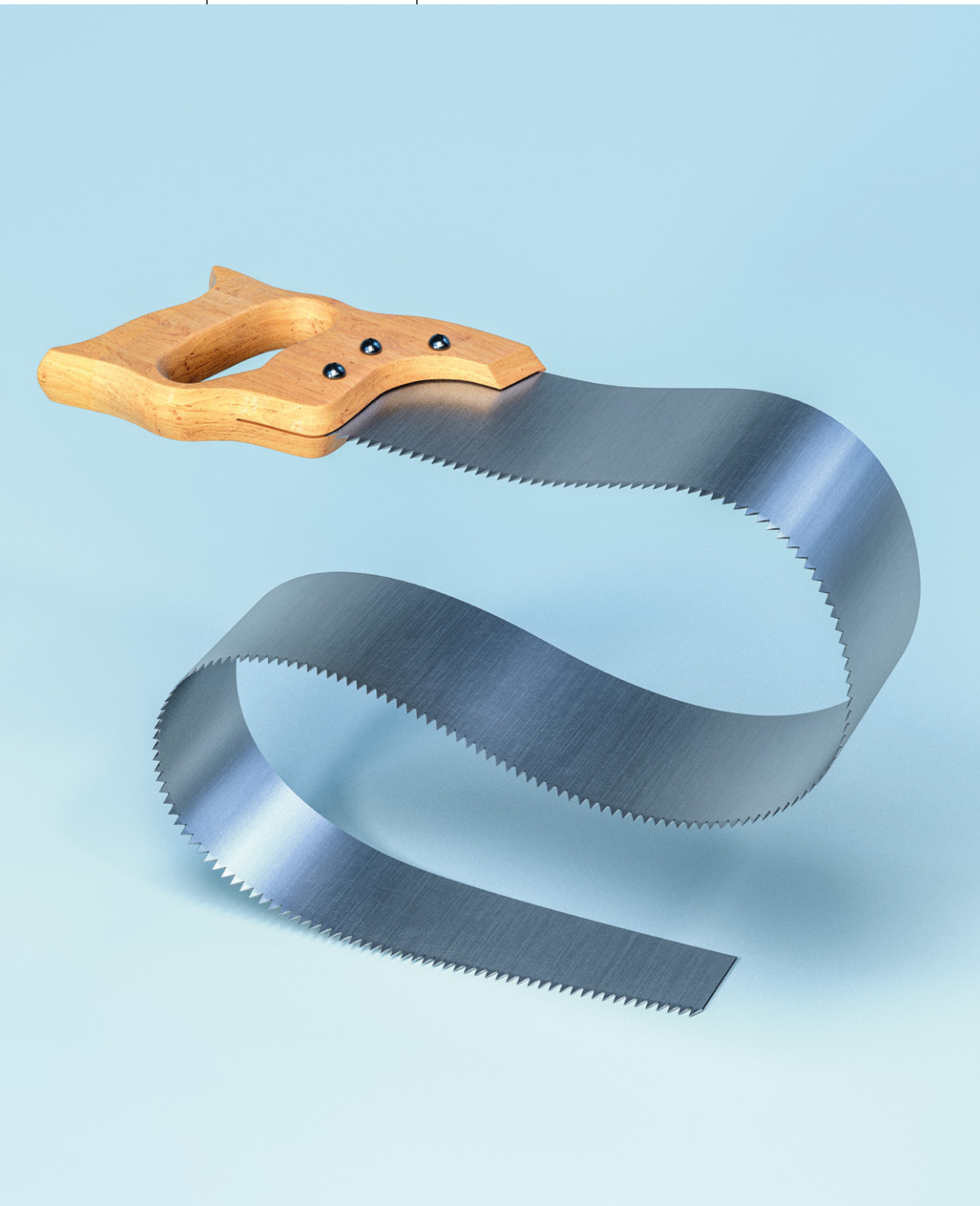
CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

Cuadernos
Pedagógicos
115

ELOGIO DE LA PEREZA



21 noviembre
16 diciembre 2018

ELOGIO DE LA PEREZA

Teatro Valle-Inclán

Texto y dirección
Gianina Cărbunariu

Reparto

Enrique Cervantes	Enrique
Ksenia Guinea	Ksenia
Jorge Machín	Jorge
Vicente Navarro	Vicente
Elena Olivieri	Elena
Laura Santos	Laura
Diana Talavera	Diana

Equipo artístico

Dorothee Curio	Escenografía y vestuario
Ion Anibal	Iluminación
Mariano Marín	Música
Amaya Galeote	Movimiento
Ioana Anghel	Traducción e interpretación
Juanma Romero Gárriz	Ayudante de dirección
Laura Ordás	Ayudante de escenografía
Elda Noriega	Ayudante de vestuario
marcosGpunto	Fotografía
Javier Jaén	Diseño de cartel

Producción
Centro Dramático Nacional

NIPO: 035-18-011-2 DL: M-3626-1999

6 **Presentación de la obra**

8 **Entrevista con Gianina Cărbunariu**

16 **Escenografía y vestuario de Dorothee Curio**

22 **Música y espacio sonoro de Mariano Marín**

24 **Elogio de la pereza, un tema recurrente en la literatura**

30 **Bibliografía**

Elogio de la pereza **es un encargo del director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, a la autora rumana Gianina Cărbunariu.**

El proyecto nació en julio de 2018 con la selección de tres actores y cuatro actrices que comenzaron a trabajar a las órdenes de Cărbunariu ese mismo mes. Como ya ha hecho en otras ocasiones, Gianina empezó a gestar la escritura del texto con un proceso de investigación. Este proyecto ha tenido varias fases:

En un primer momento, durante el mes de julio, los actores entrevistaron a personas de distinta edad, profesión, nacionalidad y nivel de estudios. Las preguntas giraron alrededor del tema laboral; trabajo, tiempo libre, aspiraciones de felicidad y sentido de la comunidad. Estos son algunos ejemplos: ***¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Cuántos descansos tienes en el trabajo? ¿De cuánto tiempo? ¿Qué haces durante estos descansos? Cuando duermes, ¿tienes sueños sobre tu lugar de trabajo? ¿Cuál sería un sueldo decente para ti? ¿Qué significa para ti trabajar / trabajo? ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en ser un vago? ¿Has tenido momentos en los que has trabajado tan duro que te has sentido agotado? ¿Alguna vez has elegido tener un año sabático? En caso afirmativo, ¿qué hiciste en ese período de tiempo?***

Una vez traducidas todas las entrevistas, más de 60, se pusieron en común y cada participante destacó algunas situaciones que consideró relevantes y potencialmente teatrales para el espectáculo. Hasta finales del mes de julio, los actores tuvieron que escribir y enviar a la directora sus propias propuestas sobre lo que más les había impactado del material de las entrevistas. Comenzados los ensayos, a primeros de octubre, aportaron su material y lo valoraron de manera común. Trabajaron también con improvisaciones. Gianina Cărbunariu escribió el texto durante este período, de un mes y medio de duración.

GIANINA
CĂRBUNARIU

Gianina Cărbunariu nació en Rumanía en 1977. Estudió dirección de escena en la Universidad Nacional de Artes Escénicas y Cinematográficas I. L. Caragiale en Bucarest. Con otros tres estudiantes fundó en 2000 el grupo DramAcum, una asociación creada para estimular y promocionar la creación de nuevas dramaturgias y técnicas escénicas innovadoras, en las que el texto se considera una herramienta de cambio social.

Su primera obra, *Stop the Tempo,* se estrenó el 2004 en Bucarest y tuvo una gran repercusión internacional, representándose luego en otros teatros europeos.

Fue becada por el Royal Court Theatre de Londres y durante su estancia escribió la obra *Kebab*.

Desde entonces ha estrenado en ciudades como París, Berlín, Múnich, Estambul, Viena, Niza, Londres, Dublín, Bruselas o Nueva York y en grandes festivales como la Bienal de Wiesbaden o el Festival de Avignon. En España también se ha presentado su obra en varias ocasiones. En 2015 el Teatro de la Abadía de Madrid estrenó *Solitaritate*, una crítica a la clase media rumana. El espectáculo fue producido en el marco del proyecto europeo Cities on Stage (Ciudades en escena).

El Centro Dramático Nacional incluyó, dentro del ciclo Una mirada al mundo, su obra *De vânzare / For sale* en su programación de la temporada 2016-2017, sobre la expropiación de tierras y la situación de los agricultores rumanos. En 2017 el Teatro Principal de Alicante organizó la lectura dramatizada de su obra *Mihaela, una tigresa en nuestra ciudad.*

Desde 2017 Gianina Cărbunariu es directora del Teatro de la Juventud (*Teatrul Tineretului*) de Piatra Neamț, un teatro que ha destacado siempre por la originalidad y el vanguardismo de sus montajes, así como por su compromiso con la comunidad local. Allí dirige también su Festival de Teatro anual.

El teatro de Cărbunariu, calificado por los críticos como crudo e intransigente, pretende dar a conocer al mundo la actualidad de su país, Rumanía, y cuestionar aspectos de lo que se entiende por progreso en Europa.

Otras obras de la autora son: *Trafic* (2005) *All these guys look like our parents* (2005), *Terrorism* (2005), *DJ Prate* (2006), *Sado maso blues bar* (2007), *Some news from the future* (2008), *20/20* (2012), *Typographic Capital Letters* (2013), *Do You Speak Silence?* (2017), *Artists Talk* (2017), *Work in Progress* (2018).

Hablamos con Gianina después de dos semanas de ensayos para que nos cuente cómo se está desarrollando este proceso creativo que culminará el 21 de noviembre en el Teatro Valle-Inclán.

Empezando por el título de la obra, ¿ha utilizado como referentes los ensayos de Bertrand Russel o de Paul Lafargue, del mismo título? ¿Su obra versará sobre el trabajo y la ociosidad también?
Cuando empecé a trabajar en la función traté de reunir todos los materiales que pudiesen resultar inspiradores para el trabajo que pretendíamos desarrollar y animé a los actores y actrices a que aportasen información de distintas fuentes a la sala de ensayo. Además de los escritos de Paul Lafargue y Bertrand Russell, encontré muy sugerentes los textos de Kazimir Malevich *La pereza como verdad inalienable del hombre* y de Robert Louis Stevenson *Apología de los ociosos*. La ociosidad está conectada con el trabajo en la medida en que el problema que nos plantea es qué significa hoy en día el tiempo para nosotros, para nuestro desarrollo personal y para el conjunto de la sociedad. Creo que vivimos tiempos en los que necesitamos reflexionar más sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor y para ello en ocasiones necesitamos "robarle tiempo" a las horas de trabajo.

CUANDO ENTREVISTAS A ALGUIEN SOBRE LA CUESTIÓN DEL TRABAJO, SOBRE SU VIDA EN RELACIÓN CON SU OCUPACIÓN, SE ABREN MÚLTIPLES VENTANAS Y LAS RESPUESTAS DE PRONTO CONECTAN CON LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL: DISCRIMINACIÓN, ASPIRACIONES, SUEÑOS, FRUSTRACIONES, MIEDOS PERSONALES…

Sabemos que en el trabajo previo a la escritura del texto los actores han hecho entrevistas a distintas personas. A propósito de esto nos surgen varias preguntas: ¿sobre qué eran estas entrevistas? ¿Cuántas entrevistas han realizado? ¿Se han hecho solo a españoles?
Llevo varios años explorando el tema del trabajo en mis obras, investigando por ejemplo en Alemania y recientemente en Italia (donde acabamos de terminar el espectáculo *Work in Progress*, producido por ERT en Módena). Cuando entrevistas a alguien sobre la cuestión del trabajo, sobre su vida en relación con su ocupación, se abren múltiples ventanas y las respuestas de pronto conectan con los problemas de la sociedad actual: discriminación, aspiraciones, sueños, frustraciones, miedos personales… En Madrid, el equipo de intérpretes realizó casi 60 entrevistas de personas distintas edades, procedencias, profesiones. Yo misma participé en algunas de las entrevistas, que posteriormente debatimos colectivamente. Algunas de las personas entrevistadas eran de Madrid, otras de otros lugares de España u otros países.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, Gianina comenzó a gestar la escritura del texto teatral con un proceso de investigación en el que participaron los tres actores y las cuatro actrices que actúan en la obra.

Durante el durante el mes de julio pasado, los actores entrevistaron a personas de distinta edad, profesión, nacionalidad y nivel de estudios. Las preguntas giraron alrededor del tema laboral. Este material sirvió de base para comenzar los ensayos en el mes de octubre.

Muchas de sus obras tratan problemas de la sociedad de su país, Rumanía. En esta obra en concreto, ¿ha pensado en la sociedad rumana, en la española o en la europea a la hora de escribir el texto?

Como comentaba antes, acabo de terminar un espectáculo en Italia sobre el trabajo, cuyo contenido se basa sobre todo en los cambios en las condiciones que ofrece en la actualidad el mercado laboral a las personas de entre 20 y 35 años. Se dio la circunstancia de que las entrevistas se efectuaron durante el periodo electoral y se vieron influidas por este hecho.

Previamente, trabajé en un montaje sobre los rumanos que prestan servicios como "mano de obra barata" en Alemania: empleo doméstico, construcción, etcétera. Inevitablemente, cuando profundizas en estos temas la perspectiva se hace más amplia dado que la movilidad de los trabajadores en la actualidad hace que la cuestión tenga ámbito europeo y no local. Nos enfrentamos a grandes cambios en las condiciones de trabajo, así como a la precariedad en el empleo.

INEVITABLEMENTE, CUANDO PROFUNDIZAS EN ESTOS TEMAS LA PERSPECTIVA SE HACE MÁS AMPLIA DADO QUE LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN LA ACTUALIDAD HACE QUE LA CUESTIÓN TENGA ÁMBITO EUROPEO Y NO LOCAL.

EMPEZAR A TRABAJAR SIN TEXTO, CON TAN SOLO UNA IDEA A LA QUE SE SUMAN POSTERIORMENTE LAS ENTREVISTAS Y LAS IMPROVISACIONES, PUEDE PARECER UN TANTO DESASOSEGANTE, PERO PARA MÍ HACER TEATRO SIGNIFICA ARRIESGAR Y REFLEXIONAR JUNTOS.

Hablando ahora del proceso concreto de la escritura, sabemos que surge a partir de los ensayos ¿podría por favor explicarnos cómo son sus ensayos? ¿Cómo nace el texto?

Las creaciones surgen del encuentro con el equipo de actores y actrices, escenógrafos, y otros colaboradores, de manera que son el resultado de las discusiones e improvisaciones sobre las que trabajamos. Aunque finalmente escribo un texto, el resultado dependerá de la intersección de perspectivas, energías y pensamientos que compartimos. Empezar a trabajar sin texto, con tan solo una idea a la que se suman posteriormente las entrevistas y las improvisaciones, puede parecer un tanto desasosegante, pero para mí hacer teatro significa arriesgar y reflexionar juntos. En ocasiones, la presión del tiempo es inevitable cuando cuentas con un periodo cerrado para terminar un montaje, pero creo que por otra parte esta manera de trabajar hace que todo el mundo se sienta partícipe y parte activa del proceso.

Dorothee Curio nació en 1969 en Berlín. Estudió escenografía y vestuario en la Universidad de las Artes de esta ciudad y en la Universidad de Bellas Artes de Helsinki.

Comenzó trabajando como ayudante de escenografía de Anna Viebrock. Desde el año 2000 trabaja como *freelance* en teatros de toda Europa, con directores como Christoph Marthaler, Paul Koek, Jan Neumann y Johan Simons. Con Gianina Cărbunariu ha colaborado creando escenografía y vestuario de las obras *Sold out* y *Artist talk.* En 2013 recibió el Premio Hein-Heckroth, dedicado a la creación escenográfica de jóvenes talentos.

Estos son los primeros apuntes de lo que ha sugerido tanto para la escenografía como para el vestuario de *Elogio de la pereza*, a la espera del desarrollo de los ensayos y del propio texto:

Escenografía

Dentro del escenario habrá un segundo escenario, formando un gran marco. Como en un museo, las personas parecen enmarcadas en él. Este efecto se potencia con una pared blanca, que se colocará detrás. Esta pared no cubre todo el fondo, en la parte derecha habrá un hueco que incitará a la imaginación de lo que pueda haber tras él. La pared blanca tiene dos puertas invisibles, una se abre hacia la parte posterior y la otra hacia el público. Esto permite diferentes opciones para entrar o salir del escenario. Si la pared está levantada, todo el marco se cubre con una lona, como en un lugar en obras. Esta lona es semitransparente y permite ver a la gente y los objetos detrás. Finalmente, se muestra el espacio vacío, que tiene un enorme espejo en la pared posterior. Como resultado, todo lo que sucede delante se duplica creando un curioso juego de reflejos. El espejo puede moverse hacia arriba hasta dejar un hueco en la pared posterior del escenario.

Dentro del escenario habrá un segundo escenario, formando un gran marco. Como en un museo, las personas parecen enmarcadas en él.

Vestuario

Tanto los actores como las actrices llevarán indistintamente ropa de hombre y de mujer en gris y en rojo. Llevarán máscaras en blanco y negro, también en la parte posterior, para jugar con los reflejos del espejo.

Otro tipo de vestuario, tanto para mujeres como para hombres, será ropa de trabajo, alguna muy sucia y otra muy nueva, como si nunca se hubiera usado.

Para el resto de vestuario se esperará a la reacción de los actores en el trabajo de ensayos y por supuesto al desarrollo del texto.

Estas imágenes, tomadas por la propia Dorothee Curio, le han servido de inspiración para crear el vestuario de la obra.

Mariano Marín se encarga de la música y efectos sonoros en la obra. Mariano es compositor y pianista con mucha experiencia en el mundo de las artes escénicas. Es el autor de la banda sonora de películas como *Tesis* (1996), *Abre los ojos* (1997) o *Diario de una ninfómana* (2008). Ha trabajado también para series de televisión y publicidad. Su experiencia en el teatro es muy amplia, creando la música de *La esfera que nos contiene*, *La copla negra*, *La reina de la belleza de Leenane*, *En el desierto* y *Fedra*, presentada en el Festival del Teatro clásico de Mérida, 2018, entre otras. Recibió el Premio Ceres el año 2015 por su trabajo en *Atchúusss*, (adaptación teatral del relato humorístico de Anton Chéjov *El estornudo*). Ha sido finalista en el año 2016 al Premio Max al Mejor compositor musical para espectáculo escénico. Es socio fundador de la Academia de las Artes Escénicas, creada en 2014.

¿Qué peticiones o sugerencias te ha hecho la autora de *Elogio de la pereza* en cuanto a la música para la obra?
Ella me ha pedido sonidos o atmósferas que nos recordaran el mundo del trabajo. A partir de esta premisa hemos ido componiendo el espacio sonoro según iba naciendo el texto escrito, que como sabéis surgía a partir de los ensayos.

A partir de esta premisa, ¿qué has compuesto? ¿cómo has trabajado?
He trabajado con sonidos reales relacionados con el trabajo, (la maquinaria de una fábrica, un despertador...) y los he manipulado con técnicas o recursos electroacústicos para que no sea fácil reconocerlos y conseguir así efectos no realistas. Por ejemplo hay una escena en la que tendremos 30 segundos de ruido de telar industrial que después del tratamiento digital podría recordar a música *thrash metal*. La atmósfera de fondo de la escena *La habitación de los sonidos del trabajo*, por ejemplo, se ha creado con varios timbres relacionados con sonidos industriales mezclados. Otro efecto son pasos de personas andando, procesadas para que se vayan acelerando en el montaje.

¿Has compuesto alguna música más convencional?
Sí, para la escena que lleva por título *El cuento del perezoso* he compuesto un tema lírico, más acorde con el motivo de cuento. Para esta pieza hemos utilizado arpa y coros.

HE TRABAJADO CON SONIDOS REALES RELACIONADOS CON EL TRABAJO Y LOS HE MANIPULADO PARA QUE NO SEA FÁCIL RECONOCERLOS Y CONSEGUIR ASÍ EFECTOS NO REALISTAS.

ELOGIO DE LA PEREZA

UN TEMA RECURRENTE EN LA LITERATURA

Kazimir Malevich.
Composición suprematista (1915). Óleo sobre tela 88,5x71 cm.

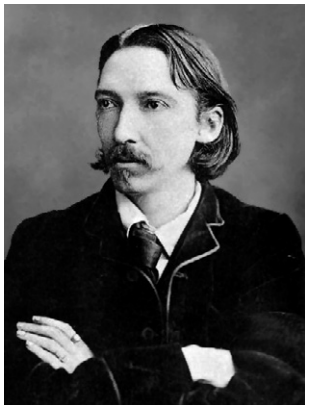
Kazimir Malevich (1878-1953) es conocido como pintor de vanguardia, máximo representante del movimiento suprematista, pero también escribió ensayos sobre Filosofía y Arte como *La pereza como verdad inalienable del hombre*.
© Stedelijk Museum, Amsterdam.

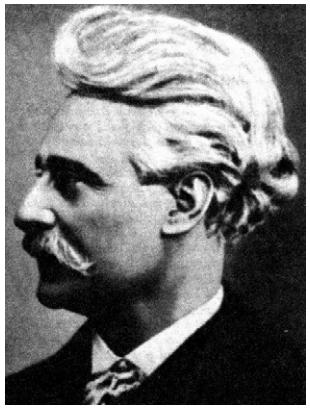
Elogio de la pereza, un tema recurrente en la literatura

Con este título, o variantes parecidas, existen varios libros y ensayos de distintos autores y diferentes épocas. Además del nombre tienen en común la reflexión sobre la productividad, la ociosidad, el trabajo y la pereza. Suelen tener una fuerte carga política. Destacamos aquí algunos de los más conocidos:

El derecho a la pereza (*Le droit à la paresse*) de Paul Lafargue (1842-1911) publicado en 1883. Lafargue fue periodista, escritor y comentarista político de origen franco español. Se casó con Laura Marx, hija de Carl Marx. Escribió este ensayo como una crítica al sistema capitalista. Propone el uso de maquinaria para reducir la jornada laboral y conseguir así tiempo libre para el estudio de las ciencias, las artes o para el descanso.

Apología de los ociosos *(An apology for idlers)* 1876 *y On Choice of a Profession* (1887) de Robert Louise Stevenson (1850-1894). Stevenson, escritor escocés, ha pasado a la historia de la literatura como el autor de novelas tan populares como *La isla del tesoro, El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde* o *Flecha negra*. Fue también un prolífico autor de ensayos entre los que se cuentan *Apología de los ociosos* de 1876 y *On Choice of a Profession* de 1887.



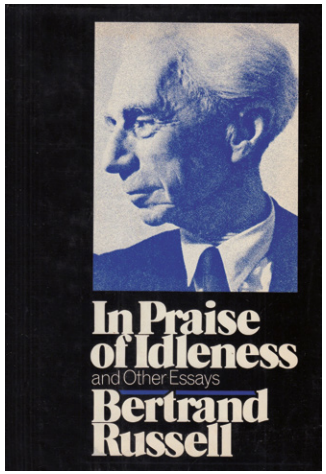


Robert Louis Stevenson, el autor de *El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde*, trató el tema del trabajo y el ocio en alguno de sus ensayos.

Paul Lafargue, yerno de Carl Marx, escribió *El derecho a la pereza* como una crítica al capitalismo.

La pereza como verdad inalienable del hombre de Kazimir Malevich (1878-1953). Malevich fue un pintor ruso de vanguardia, máximo representante del Suprematismo, un movimiento pictórico abstracto que utiliza la geometría y la simplicidad de formas. Uno de sus creaciones más conocidas es *Cuadrado negro sobre fondo blanco* (1913). Fue profesor de Arte y escribió ensayos sobre pintura y filosofía.

Elogio a la ociosidad (*In Praise of Idleness*) de Bertrand Russell (1872-1970) publicado en 1935. Bertrand Russell es una de las figuras más influyentes del siglo XX. Filósofo, matemático y escritor británico fue fundador de la Filosofía analítica y publicó varios trabajos sobre Lógica matemática. Políticamente militó en el Partido Laborista y fue siempre muy activo con causas como el pacifismo o la igualdad de derechos de las mujeres. Sus variados y significativos escritos en defensa de los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento le valieron el Nobel de Literatura en 1950. En su ensayo *Elogio a la ociosidad* aboga por la disminución de las horas de trabajo y analiza la perversión de la superproducción.



Bertrand Russell matemático, filósofo y escritor es una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Russell también indagó en sus escritos sobre el trabajo y la pereza.

El derecho de la pereza de Jaques Leclercq (1891-1971) publicado en 1936. Este filósofo y teólogo belga, ordenado sacerdote en 1917, leyó su obra como discurso a su ingreso en la Academia Libre de Bélgica. Fue profesor de Derecho Natural y Filosofía Moral en la Universidad de Lovaina. Escribió pautas para conseguir la felicidad y la sabiduría.

Más recientemente dos libros superventas han vuelto a plantear la necesidad de ampliar el tiempo de ocio para la realización personal, arremetiendo contra el mito de la dignificación por el trabajo:

Elogio de la pereza (*How to be idle*) de Tom Hodgkinson. Nacido en el Reino Unido en 1968, escribió este ensayo en 2005. Periodista y escritor, fundó la revista *Idler* en la que se aboga por la ociosidad, la vida relajada y el disfrute del aquí y ahora frente a las promesas de un futuro mejor a través del trabajo.

Buenos días, pereza *(Bonjour, paresse)* de Corinne Maier (nacida en 1963), publicado en 2004. Dirigido a los cuadros intermedios desencantados de las grandes empresas, el libro de esta economista francesa doctorada en Psicoanálisis, recomienda fingir trabajar para conservar la energía para las actividades que realmente interesen, fuera del horario laboral. Su empresa, Electricité de France, la despidió.

Hodgkinson, Tom.
Elogio de la pereza.
Ed. Bronce, 2005.

Lafargue, Paul.
El derecho a la pereza.
Fundamentos, 2004.

Leclercq, Jaques.
El derecho a la pereza
El instante presente.
Ediciones Rialp SA, 2014.

Maier, Corinne.
Buenos días, pereza.
Ediciones Península, 2004.

Malevich, Kazimir.
La pereza como verdad inalienable del hombre.
Maldonor ediciones, 2007.

Russel, Bertrand.
Elogio a la ociosidad.
Barcelona: Ed. Edhasa, 2000.

Stevenson, Robert Louise.
Apología de los ociosos.
Taurus, 2014.

Enlaces de interés

Teatro de la juventud (Rumanía)
del que Gianina Cărbunariu
es directora.
http://www.teatrultineretului.ro

Este cuaderno pedagógico
está disponible en formato PDF
en la página web del
Centro Dramático Nacional
http://cdn.mcu.es

Fotografías

marcosGpunto: p. 4, 8, 14, 15, 24, 31
Riccardo Frati: p. 10
David Ruano: p. 22

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

cdn.mcu.es
@centrodramatico

entradasinaem.es
902 22 49 49

Dirección CDN
Ernesto Caballero