

EL TEMA AQUÍ NO ES LA LITERATURA, EL TEMA AQUÍ ES EL TEATRO.

(APUNTES DE DIRECCIÓN PARA EL MONTAJE DE LA OBRA “MOSCA” DIRIGIDA POR EVA MARÍA VALDERRAMA)

Por Eva María Valderrama.

Directora y Productora del Grupo de Teatro TUBO DE ENSAYO. Estudiante de V año del proyecto curricular de Artes Escénicas con énfasis en Dirección de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Por John Vásquez.

Director y Video Artista del Grupo de Teatro TUBO DE ENSAYO. Maestro en Artes Escénicas con énfasis en Dirección de la Facultad de Artes-ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Experiencia en Realización Audiovisual.

Para el montaje de la obra “MOSCA” del dramaturgo colombiano Fabio Rubiano, abordamos tres elementos, no para regodearnos en el texto, pues no se trata de un análisis en términos literarios, sino que son puntos de partida prácticos para una puesta en escena concreta que va a ser vista por unos espectadores. *El tema aquí no es la literatura, el tema aquí es el teatro.* No en balde en la primera escena matamos al autor.

De esos tres elementos, el primero es el concepto de existencia inauténtica planteado por el filósofo

alemán Martín Heidegger, el segundo componente, es una serie de nociones sobre la tragedia clásica y la tragedia contemporánea, pero al mencionar aquí un género dramático no pretendemos seguir al pie de la letra todos los elementos que constituyen la tragedia, ni tampoco que las nociones que abordemos sean asumidas de manera canónica, es más un diálogo de elementos entre lo clásico y lo contemporáneo.

Cerramos esta triada con la analogía porque claramente queremos relacionar la situación

Foto Carlos Mario Lema. La mosca FAASAB UD

El tema aquí no es la literatura, el tema aquí es el teatro/ Eva Valderrama y John Vásquez / 67

que se desarrolla en “MOSCA” con la situación que vivimos desde hace años en nuestro país, queremos descubrir los diversos puntos de encuentro que hay entre la obra y nuestra realidad.

La Gran Mentira

Lavinia es envuelta en una maraña de argumentos que lo que buscan no es ocultarle que le van a hacer daño (violarla), sino convencerla de que haciéndole daño le están haciendo el más grande de los favores, y Lavinia termina la escena convencida que si la violan es lo mejor que le puede pasar y convencidísima que la están violando por su propio bien. (Es la gran mentira que diariamente nos están vendiendo). Nos engañan: Las fuerzas que persiguen el poder o quienes ya lo ostentan, diseñan mecanismos para ponernos a pensar lo que ellos quieren que pensemos: Que si nos hacen daño es por nuestro propio bien, nos adormecen en el dolor, es un adormecimiento masoquista.

A Lavinia se le instala en su cabeza la Gran Mentira: Que la van a violar y que la violación debe aceptarla en su propio beneficio.

Demetrio: *De no haber sido torturados no serian santos, carecerían de valor.*

“Si uno piensa que ése es el discurso de los políticos que utilizan su poder para señalar a los otros dónde residen el bien y el mal, no estamos errados.” Fabio Rubiano. Nos mantienen convencidos de que el daño que nos hacen es en beneficio nuestro.

AQUÍ EL TEMA CENTRAL ES LO QUE HEIDEGGER LLAMA LA EXISTENCIA

INAUTÉNTICA, “vivimos una existencia que no es nuestra, ellos nos envuelven en la gran mentira, nos enredan, nos atan y nosotros enceguecidos lo permitimos, la existencia que vivimos es falsa, una existencia impuesta por otros, es una existencia inauténtica”. No pensamos sino lo que nos instalan en la cabeza, lo que tenemos que pensar. Piensan por nosotros. Finalmente nos han convertido en unos sujetos sujetos.

Tamora miente para vengar el asesinato de sus hijos y los violadores mienten para inducir a Lavinia a que se comporte justamente como ella no quiere. Fabio Rubiano en una entrevista responde “Aquí el tema central es la mentira” refiriéndose a la obra “Mosca”; queremos que en la obra el público vea cómo cada uno de los personajes nos engaña instalándonos un discurso falso y en muchos casos ayudados por la parafernalia de los medios masivos de comunicación que convertidos en falsos oráculos son utilizados por los poderosos para que nosotros terminemos aceptando lo que no queremos hacer.

No es la simple mentira, es una mentira más compleja; no es simplemente que oculten que nos están haciendo daño, sino que: sabemos que nos causan dolor pero nos convencen que si nos hacen daño es lo mejor que nos puede pasar, que ese sufrimiento que nos causan es por nuestro bien. Es una mentira casi de secta religiosa, “sufran para lograr la salvación”

Quiero que a través de los personajes de la obra el público pueda pensar en su realidad y cuestionarse sobre la información que le llega para que no sigamos aceptando absolutamente todo lo que nos vomitan los medios masivos como si fueran verdades divinas.

Foto Carlos Mario Lema. La mosca FAASAB UD

*“Es más fácil engañar a la gente,
que convencerlos de que han
sido engañados”
Mark Twain*

Dolorosamente el país sigue en estado MOSCA, las opciones están entre:

Tito: Para consolidar nuestra reconciliación mañana iremos de cacería, panteras y ciervos serán nuestras víctimas: El arte de la cacería y el sacrificio de las bestias serán nuestro sello de unión

Y al otro lado

Tamora: El perdón sólo lo otorgan los que no tienen imaginación

Entre estas dos maquinaciones está la decisión de toma del poder y cualquiera que sea el resultado va a terminar en siniestro, cualquier opción que se elija va a conducir a la tragedia. De esta manera se instala lo inevitable, la sinsalida. Cualquiera que sea el camino que se tome conducirá a la catástrofe, así queda instalada la situación trágica, hacia allá avanza la acción, hacia el abismo.

“Los personajes sólo quieren aniquilarse, y así la reconciliación es imposible.” Fabio Rubiano.

En medio de esta situación está Lavinia, atrapada entre estos dos bandos sufriendo y pagando las consecuencias de las decisiones erradas. También ella se encuentra en una sinsalida que no es causada por sus decisiones sino que es una

víctima de las decisiones de otros. Aquí la lucha de intereses personales hace una fisura en la tragedia, incrustando elementos del melodrama; el canon de los géneros se quiebra y nos deja un personaje víctima de un inevitable desastre.

El encierro del hombre contemporáneo lo padece Lavinia presa entre las leyes de Tito y la venganza de Tamora haciendo que sus deseos se desvanezcan, pues para evitar las torturas que va a aplicarle su padre acepta ser violada, parte del plan que ha ideado Tamora para llegar al poder; sea cual sea la decisión que ella tome, finalmente será torturada.

Toda decisión tiene una consecuencia, un efecto y recordemos que las de nuestros protagonistas trasgredieron valores absolutos asesinando, violando, mutilando, cercenando, aniquilando, en un momento en el que estaban poseídos por la arrogancia. Llega entonces la hora de pagar y las repercusiones caerán sobre sus seres queridos; Tamora padece devorando la carne de sus hijos cual Tiestes en el banquete preparado por Atreo, por otro lado queda Tito, el vencedor, que entrega como cuota los hijos que le quedaban, pero termina como rey de la nada, rey del vacío y la soledad. Pero la catástrofe no se presenta solo al final, ella está presente desde el principio, desde antes que empiece la obra con el exterminio de 22 de los hijos de Tito a cuyo gesto responde con la orden de asesinar a Alarbo hijo de Tamora quien a su vez replica y llega la reacción de Tito, convirtiéndose en una cadena de mutuos ataques. Patinan en la guerra, se caen y no salen de allí. La obra empieza en catástrofe, sigue en catástrofe, y termina en catástrofe.

Y al final queda Tito solo y en ese momento, no pasa nada más, no hay reconocimiento, solo sale de su

boca una amenaza a quién ose enfrentarlo haciendo nuevamente alarde de su prepotencia. Una tragedia sin anagnórisis deja a los personajes encerrados y no les permite asumir la dimensión trágica de sus decisiones, lo que no los deja reaccionar, tampoco transformarse. Una característica de la acción, no es solo que sucedan cosas, también avanza y se transforma. Si no hay anagnórisis los personajes quedan patinando y no cambian

Estamos interesados en la fábula, en la estructura dramática, nos movemos entre el suceso de partida y el suceso principal percibiendo qué elementos aparecen en torno al suceso de partida y cómo la hybris, la hamartia y la situación trágica detonan la acción y la hacen avanzar hacia la catástrofe. En MOSCA, esta no conduce a la clásica anagnórisis, porque la contemporaneidad quiebra el canon griego. En las condiciones posmodernas empiezan a permear elementos de la tragedia contemporánea como el encierro y la mezcla de géneros, y van creando una estructura agrietada como la mosca despedazada que está en el afiche de la obra. Aunque empujemos en la dirección de lo dramático, estas fisuras que se generan nos despiertan alerta e interés sobre las estéticas del mundo contemporáneo.

Analogía

Para esta puesta en escena trabajamos la analogía como relación. Como hombres y mujeres de nuestro tiempo pensamos que tenemos la responsabilidad de dar cuenta del momento en el que vivimos, es por eso que escogimos una obra con la que pudiéramos hablar de lo que nos duele. Buscamos relacionar los acontecimientos de la obra con la situación que

vivimos en el país.

Cuando la obra empieza ya han asesinado a 22 de los hijos de Tito, en la primera escena asesinan a otro de sus hijos, y asesinan a Saturnino el nuevo rey y asesinan a Alarbo hijo de Tamora, que a su vez manda a Demetrio y Chiron a violar y mutilar a Lavinia y de ahí en adelante la obra continua con la eterna catástrofe. Cuando Tamora se ve derrotada ante Tito, desempolva la tregua y propone firmarla, no porque le interese realmente sino como una estrategia para fortalecerse y atacar. Nada de esto es pura coincidencia.

Una de las vías que tomamos para materializar la analogía en términos escénicos es responder a la pregunta ¿Qué es la obra? Y ¿Qué es cada una de las escenas? Responder al qué es, es escudriñar en el texto hasta que aflore una situación que va a contener la situación de la obra o la escena, que no está en el texto sino que es principalmente es una interpretación análoga hecha desde el punto de vista de la dirección.

El **Qué** es nos permite desprendernos de la escena pero trabajar para ella desde otros territorios. Una **urgencia médica**, es análoga a la escena entre Lavinia y Bassiano que además de ser urgencia médica es una urgencia a su represión sexual. Nos ayuda a enriquecer la situación de la escena (La acción dramática): Calmar el tormento que le produce no poder satisfacer su apetito sexual. Quiere eliminar la represión que han ejercido sobre ella.

El **Qué** es no solo me ayuda a aclarar el espacio: Sala de urgencias de una clínica clandestina, sino que nos nutre de acciones físicas, pero ahora en función de la situación. También me ayuda a saber quién

Foto Carlos Mario Lema. La mosca FAASAB UD

es el personaje: Bassiano un médico clandestino que hace el trabajo sucio, especialmente con la pera vaginal. Aquí Lavinia es una “Lava ardiente”, es una paciente que además de sufrir tormentos físicos por su enfermedad, padece urgencias a causa de la represión sexual.

Todos estos elementos lo que hacen es darnos pistas para la puesta en escena, pero en ningún momento es una receta, porque finalmente lo que resuelve la escena es un fuerte trabajo creativo, en nuestro caso particular un fuerte trabajo creativo sobre el lenguaje del teatro dramático. No olvidemos que el teatro en la contemporaneidad no siempre es dramático.

La propuesta de dirección es: **De la semilla al árbol**. Esta propuesta consiste en que tanto los actores como la directora tengamos la noción del todo, que aunque trabajemos las partes, una escena, una situación, un personaje, no perdamos la noción de la obra completa, La semilla es la obra contenida en la línea general de acción, la médula dramática de la obra, la acción transversal. El árbol es la semilla robustecida y profundizada para que dé frutos; los frutos finalmente vienen siendo el encuentro entre la obra y el espectador, uno de los asuntos medulares del teatro

Trabajamos con la premisa *“A mi ya no me duele quitar, es lo que mejor hago. Quitar, quitar, quitar.”*
Fabio Rubiano

Tenemos dos etapas de edición; una es la selección de escenas del texto que se van a montar y la otra es la selección del material escénico. Para tomar esta decisión es necesario saber qué historia se quiere contar y a partir de allí se descartan los

fragmentos que para los propósitos de este montaje no necesitamos, una es la obra que escribió y montó Rubiano, otra la que montamos nosotros. Y en la etapa de selección, ya no del texto sino del material escénico, los criterios que se usamos son:

Nada que detenga la acción ni debilite el conflicto, ya no nos referimos al texto escrito por Rubiano sino al material que hemos venido construyendo directamente en la escena durante el proceso de montaje.

Inevitablemente la contemporaneidad nos toca e incide en nuestras estéticas. El canon de los géneros resulta siendo para nosotros un punto de partida y no camisa de fuerza a la cual tenemos que llegar. Como artistas de la escena, buscamos mantenernos en un estado de alerta explorando la vida real y sus rupturas y por supuesto traduciendo esas fisuras a la escena, a pesar de que nosotros, al menos hoy nos declaremos como hacedores de un teatro dramático, pero que claramente se ve en este montaje estamos abiertos a dejarnos permear de las grietas de lo contemporáneo, y eso buscamos reflejarlo en la obra. Citemos aquí algunos elementos que aparecen como resultados de la puesta final del montaje:

- El uso de las nuevas tecnologías como recurso escénico para la puesta en escena de la obra, elemento que trabajamos abordando el video no como un simple decorado sino como una yuxtaposición con el trabajo del actor en el momento de la representación. En la primera escena vemos a Chirón limpiando un rollo de tela donde se va descubriendo la palabra TREGUA. Video en yuxtaposición con las acciones físicas del personaje, creando así una imagen teatral en la mente del

espectador.

- En la disposición del espacio a manera de calle, donde la relación con el espectador aparece de lado y lado, dejando atrás la típica caja a la italiana, la cual al inicio del proceso probamos y no nos funcionó. Esta disposición de corredor de clínica de urgencias nos permitió también en el proceso romper con la clásica cuarta pared y entrar en algunos momentos en relación directa con el espectador, incluso que algunos espectadores cumplieran una función actancial en la puesta.

Estos apuntes sobre el montaje de la obra “MOSCA” caminan en dirección a la puesta en escena teatral, pero en nuestro caso, la puesta en escena no puede estar vacía de estructura y de sentido, por eso los dos primeros puntos *La Gran Mentira* y *Entre lo clásico y lo contemporáneo*, están referidos al sentido y la estructura dramática para llegar al tercer momento, La Analogía, donde el acento se pone en la puesta en escena que es finalmente a donde conduce todo este trabajo, para su final encuentro con el espectador. Desde esta perspectiva, para nosotros el teatro no es un asunto meramente técnico, es un lenguaje que tiene una estructura y que por supuesto carga un sentido.

BIBLIOGRAFÍA

PULECIO Mariño Enrique, 2012, *Luchando Contra el Olvido*, Impresol Ediciones, Bogotá, Colombia

PAVIS Patrice, 1998, *DICCIONARIO DE TEATRO*, Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina

RUBIANO Fabio, 2005, *MOSCA*, Sección de Publicaciones Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia

HEIDEGGER Martín, *SER Y TIEMPO*, Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera, Edición digital de: <http://www.philosophia.cl>
<http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-25903-2003-09-25.html>