

LA NIÑA

DE CANTERVILLE

La niña de Canterville

Compañía La Mona Ilustre
de Andrea Gutiérrez, basada en el relato de Oscar Wilde

Dirección
Miguel Bregante

Elenco
Paula Barraza
Isidora Robeson
Diego Hinojosa

Producción y asistencia de dirección
Loreto Vilches

Realización de marionetas, máscaras y utilería
Tomás O`Ryan (La Matriarca Teatro)

Construcción de escenografía
Nicolás Covarrubias, Eduardo Jiménez y Tomás O`Ryan

Confección de vestuario
Sergio Aravena

Iluminación
María José Laso

Asesoría mágica
Juan Esteban Varela

Composición musical
Camilo Salinas

Diseño integral
Eduardo Jiménez

Agradecimientos
Felipe Peña y Patricia Rath

Temporada Teatro UC
Del 25 de septiembre al 30 de octubre de 2015
La niña de Canterville se estrenó el 24 de septiembre de 2015 en el Teatro UC.

Contenidos y edición programa de mediación
Departamento de Comunicaciones y Públicos Teatro UC
Amalá Saint-Pierre
M. Ignacia Goycoolea

Fotografías *La niña de Canterville*:
Rodrigo Lisboa
Fotografías de archivo:
Andrés Lagos Marín, Eduardo Jiménez y La Mona Ilustre

PROGRAMA N° 55 LA NIÑA DE CANTERVILLE

Este programa es concebido como una iniciativa de mediación en el marco del Programa de Formación de Audiencias del Teatro UC.
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Teatro UC.

UNA OBRA DE

Proyecto financiado por Fondart,
convocatoria 2015

EDITORIAL

Andrés Kalawski
Director artístico Teatro UC

Hace no tanto tiempo, para entretenerse, las familias iban a pasear a los cementerios. No eran las mismas visitas a los parientes muertos, no eran los entierros llorosos. Eran paseos a veces románticos, a veces digestivos, conversados, leyendo las hermosas palabras dedicadas a los que ya no están. Pero hemos perdido esa experiencia de la muerte. Negamos la muerte y la escondemos y con ello nos perdemos una tradición de historias de fantasmas y aparecidos que se contaban incluso en navidad (como la *Canción de navidad*, de Dickens) y que no siempre eran de terror, sino de ternura, de risa y cambio social.

El teatro es uno de los lugares a los que vamos a encontrarnos con los muertos. Porque decimos palabras que alguien escribió hace muchos años, o movemos una marioneta con la técnica que aprendimos del que ya está muerto, porque repetimos rituales que nos enseñaron maestros fallecidos. Los teatros están siempre llenos de fantasmas. Y esa conexión con los muertos, es decir, esa conservación de tradiciones, es la plataforma que permite aprender e inventar cosas nuevas, nuevas maneras de hablar de antiguos problemas o problemas nuevos, también, que van apareciendo.

La misión de un teatro universitario es también ser uno de esos cementerios a los que se va a jugar. Es decir, necesitamos conservar tradiciones y abrirnos a nuevas creaciones, porque tenemos la obligación de formar públicos. Una forma de entender eso de formar públicos sería la idea de que al público hay que corregirlo, sacarlo de su ignorancia, hacerle una prueba. No es el único camino, sin embargo. Permitir la interpretación nueva de lo ya conocido, facilitar la aproximación sin temor a lo desconocido, encontrarse con otras y otros que no han visto teatro nunca o son muy conocedores, poder preguntar y opinar, saber un poco más del trabajo que rodea la creación son maneras de formación sin violencia.

Cultivar el jardín de los muertos a veces hace que la gente de teatro se cierre a los cambios, tratando de proteger el delicado perfume del pasado. También es nuestra obligación saber cambiar, aprender de los vivos y encontrar siempre formas nuevas, personas nuevas. *La niña de Canterville*, de la compañía La Mona Ilustre es eso, una obra con amistad entre vivos y muertos con mucha tradición y muchas cosas nuevas.

Objetos que cuentan historias

Entrevista a Andrea Gutiérrez, dramaturga y Miguel Bregante, director
Por M. Ignacia Goycoolea. Comunicaciones y Públicos Teatro UC

La familia Otis llega a vivir a una mansión habitada por una misteriosa criada y un fantasma. Inspirada en el relato de Oscar Wilde, esta obra habla del valor la amistad y el desapego, a través de las delicadas formas teatrales de la compañía La Mona Ilustre.

¿Cómo empieza la historia de la compañía La Mona Ilustre?

Miguel Bregante: Nuestra historia empieza en torno al proyecto *Los peces no vuelan*, en marzo de 2008. Cuando surgió esta idea -que en realidad era tratar de montar la película *Arizona Dream* de Emir Kusturica- conformamos un grupo con amigos de diversos orígenes (Francia, España y Chile), edades y formaciones. Algunos ya veníamos trabajando juntos desde la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, que acabábamos de terminar.

Andrea Gutiérrez: Yo me sumo después, primero en producción y luego en dramaturgia. Conocía al equipo pues varios de ellos fueron mis alumnos en La Mancha. Se veía que algo bueno saldría de ahí. Eran rigurosos, reactivos y con un gran apetito por contar historias.

¿Cómo ha evolucionado la compañía, el modo de trabajo, las inquietudes del grupo desde sus inicios hasta hoy?

Miguel Bregante: Aunque quedamos muchos, no estamos todos los que empezamos y en ese proceso el grupo ha ido afinando su forma de trabajar. Diría que la gran diferencia es la delimitación de las labores. Hemos entendido mejor el concepto de colectivo. Todos conocemos el conjunto del trabajo que se hace, tanto en el caso de una creación como en los quehaceres diarios de venta, producción y realización de funciones, pero cada uno se dedica a su área, se confía más y se trabaja mejor. Cuando empezamos nuestra mayor inquietud era hacer buenos montajes, que nos reconociera el público y nuestros pares, que nos fuera bien, viajar. Ahora que esto afortunadamente parece ir poco a poco sucediendo, queremos poder trabajar y vivir de ello dignamente y seguir abriéndonos espacio para contar nuestras historias. El miedo y la inseguridad frente a cada proceso creativo siguen ahí, intactos.

Andrea Gutiérrez: Además en ser muy cuidadosos en que la técnica, tanto escénica como dramática, no se sobreponga nunca a la emoción, sino que esté al servicio de una historia sencilla.

¿Cuáles son las técnicas teatrales que escogen para dar vida a sus obras?

Andrea Gutiérrez: Si bien hay una imagen que acompaña a la compañía que parece característica, creo que esta artesanía, estos mecanismos al desnudo forman parte de un todo. Absolutamente todo en escena está para contar.

Miguel Bregante: Usamos lo que tenemos a mano y lo que vamos aprendiendo a utilizar para contar historias. En algunos casos son marionetas, en otros, objetos o espacios que se manipulan. La idea es siempre la misma: acceder a la sensorialidad del espectador, contar desde varios frentes, generar un espacio de relato en el que todos los elementos (luces, escenografía, marionetas, música, gesto, texto...) convivan solidariamente y logren conmovir. Hasta ahora hemos trabajado con muchos objetos y pocos textos, pero llegará el trabajo que suceda sobre un espacio vacío y con mucho texto.

¿Por qué deciden tomar el teatro de objetos y de marionetas como una técnica central al momento de contar una historia?

Andrea Gutiérrez: Hoy es eso, mañana será otra cosa. Creo que esta compañía no está casada con una forma y que aún tiene mucho por explorar.

Miguel Bregante: Los objetos traen historias. Nuestro trabajo no es propiamente la técnica del “teatro de objetos”, es más bien teatro con objetos. Cuando hay cosas bien seleccionadas sobre el escenario, se le añade una capa al relato general. Con Eduardo Jiménez, diseñador de la compañía, siempre hablamos del sustrato, de la esencia que el público percibe, de cómo las cosas cuentan sin contar, simplemente con estar ahí. Las marionetas tienen mucho que ver con esto. Una figura de palo, manipulada por tres actores, tiene un sustrato tremendo.

Como compañía ¿piensan en algún público específico?

Andrea Gutiérrez: Creo que cada montaje es distinto en ese sentido. A mí me gusta pensar en los jóvenes a la hora de escribir, me gustan sus tormentas y su conexión con la emoción, no se la pueden saltar a la hora de vivir sus experiencias. Pero al pensar en audiencias esto crece y creo que abarcamos un público amplio con ganas de jugar dentro de la convención teatral y de emocionarse.

Miguel Bregante: Nuestros espectáculos siempre han resultado muy familiares, aunque inicialmente los planteamos para público adulto. Las historias sencillas y humanas y el carácter lúdico y móvil de nuestras puestas en escena logran ampliar el espectro de edades, haciendo nuestros trabajos atractivos también para los más jóvenes.

Los peces no vuelan, 2009

¿De dónde surge la necesidad de reescribir *El fantasma de Canterville*?

Andrea Gutiérrez: Surge desde varios lados y en varios sentidos. Pero lo crucial es la relación de la niña y el fantasma, dos seres bastante marginales en distintas realidades, dos raros. Ahí hurgamos, donde no entró muy profundamente Wilde, porque él realizaba fundamentalmente una sátira de la novela gótica y sobre dos modelos sociales y culturales. Nosotros nos adentramos en lo íntimo, que es lo que nos gusta, conocer a las personas y acompañarlas en su experiencia. Por otro lado nos parece que los lazos humanos, que hoy más que nunca parecen joyas extrañas en la sociedad, son algo que vale la pena ver en escena.

Miguel Bregante: La reescritura responde a la necesidad de hacer hincapié en el tema de la amistad. Lo que nos atrajo inicialmente del texto de Oscar Wilde fue la relación sanadora e improbable que se genera entre un fantasma y una niña y el carácter marginal de ambos (Simón de Canterville por ser un fantasma y Virginia Otis por la relación con su familia). Sin embargo, en el texto original, este tema se aborda entre otros muchos que corresponden con la época y momento vital del autor. Por otro lado siempre tuvimos ganas de hacer una historia de terror. Imaginamos la casa de Canterville como una vieja mansión de la campiña inglesa, llena de pasadizos y mecanismos móviles, de cuadros que miran y luces que se apagan solas. Construir la atmósfera de un lugar embrujado donde

Juan Salvador Tramoya, 2012

Las cosas también tienen mamá, 2012

habita un fantasma y una anciana ama de llaves, y al que llega una cándida e inocente familia a instalarse, sin saber lo que les viene encima... Nos sonaba muy bien como comienzo. Además esto conjugaba con el universo gótico de la niña adolescente que tramará relación con el fantasma de Canterville.

¿Cómo trabajaron el texto de Andrea Gutiérrez? ¿Hubo un proceso de adaptación del texto durante el montaje?

Miguel Bregante: El diálogo entre el trabajo de escenario y de escritura es constante durante el proceso de creación. A partir de una premisa, una estructura-escaleta previa, algunos esbozos de escenas y de personajes, y muchas horas de conversación; se comienza a generar material de improvisación que es seguido muy de cerca por la dramaturga, quien va escribiendo sobre lo que ve y proponiendo también nuevos textos que se ponen en tensión en el trabajo entre los actores y el director. Es un proceso dinámico y difícil que nos permite ir probando, escuchando y poniendo en valor todos los elementos que disponemos para contar nuestra historia (música, movimientos de escenografía, luces, máscaras, marionetas...), y que quizá no tendrían tanto espacio a partir de un texto terminado. Así, a base de revisiones y afinaciones se van generando los textos definitivos.

Andrea Gutiérrez: Es un trabajo difícil y permanente. Me gusta mucho trabajar así, ser un dramaturgo en proceso, ser una parte más de todos los elementos creativos. La estructura dramática es el eje, pero como todo narra en escena, no sólo las palabras, si nos damos cuenta que algo se está contando de otra forma, a través del espacio, la música o la acción, desaparece el texto. O al revés: si nos damos cuenta que algo debe ser dicho, eso lo vamos mirando en el proceso, en un diálogo muy fluido, donde uno como dramaturgo debe pensar en la obra y no en "su" obra. Yo escribo para este montaje de *La Mona Ilustre*, para éste y no otro. ▲

Hace más de cinco años que la compañía La Mona Ilustre entró con fuerza a la escena nacional con *Los peces no vuelan* (2009). Luego vino *Juan Salvador Tramoza* (2012) y *Las cosas también tienen mamá* (2012), obras por las que han destacado con su particular forma de narrar historias, desde el lenguaje de los objetos, las máscaras y las marionetas.

La compañía ha realizado numerosas giras presentando su trabajo por Chile, España, Francia, Taiwán y próximamente por Noruega.

Oscar Wilde

Oscar Wilde (1854 - 1900) fue novelista, ensayista, dramaturgo, poeta y editor. Hoy en día, sin embargo, no es solo recordado por su aclamado trabajo literario y filosofía estética, sino también por su polémico encarcelamiento producto de duras acusaciones de la sociedad de la época por su homosexualidad.

Hijo de destacados intelectuales irlandeses, premiado estudiante en Trinity College de Dublín y después en Magdalen College, Oxford, partió su carrera publicando poemas y ofreciendo conferencias en las que comenzó a vincularse con la incipiente filosofía del esteticismo, difundiendo la idea "arte por el arte". Rápidamente reconocido por su extravagancia al vestir, su ingenio y su conversación perspicaz, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo.

En su reconocida novela *El retrato de Dorian Gray* desarrolló con precisión detalles estéticos y contingentes temas sociales de la época. Continuando en esa línea se animó a escribir teatro. En París escribió la obra *Salomé*, pero prohibieron su puesta en escena por las directas alusiones a personajes bíblicos. Imperturbable, continuó su trabajo dramático alcanzando el éxito y consolidándose como dramaturgo. Su obra maestra para muchos: la comedia *La importancia de llamarse Ernesto*, estrenada en Londres en 1895.

En el clímax de su carrera recibió una acusación por difamación de parte del padre de uno de sus más íntimos amigos. Se le declaró culpable por el delito de sodomía y pasó dos años encarcelado en Londres. Desencantado de la sociedad inglesa, vivió sus últimos años en París, convertido al catolicismo, bajo el nombre falso de Sebastian Melmoth. ▲

"Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse; sólo puede vivirse."

Oscar Wilde

Fantasma

Por Pablo Miranda Bown, Arqueólogo, Documentalista y Profesor Escuela de Arte Pontificia Universidad Católica de Chile

*El padre lee un cuento de hadas
Y el hermano muerto escucha tras la puerta*

Jorge Teillier

I

El fantasma del padre aparece ante su hijo clamando por venganza y desencadena la tragedia. El de una mujer oriental es invocado ante un jurado para que narre la versión de su propio asesinato (pero la duda subsiste). Hay uno que recorre la selva recuperando sus huellas en sentido inverso – labor que le demandará casi tantos años como vivió – para encontrar el descanso al final de su viaje. Otro habita el castillo donde mora nuestra infancia, todavía esperando a los niños que habrán de liberarlo.

En todo imaginario humano habitan los fantasmas. Por lo tanto, moran (existen) en toda cultura, en toda sociedad. Seres sobrenaturales que se manifiestan en el dominio de los vivos – están a veces atrapados en él - y nos demuestran que existe otra dimensión que espera después de nuestra muerte. Superstición o hierofanía, no tiene importancia; los hombres creen – creemos – en estas apariciones que nos aseguran con su presencia la existencia de otro plano de realidad. Tenemos actitudes en concordancia con esa creencia, por lo tanto, se constituyen como seres sociales y como toda entidad sagrada, aterrizan y fascinan. Por eso diversos escritores, dramaturgos y cineastas se han basado en estas presencias como tema de sus obras.

Pero los fantasmas no solamente nos visitan en el mundo de la vigilia, el mundo de los sueños suele ser también un ámbito privilegiado por sus visitas. Es ahí, en el campo de batalla de nuestro inconsciente, donde muchas veces hemos sido advertidos o aconsejados por personas que ya no están y aun amamos, allí donde el viejo enemigo sigue desafiándonos, donde hemos sido perdonados y hemos perdonado, donde hemos terminado conversaciones inconclusas con amigos hace mucho desaparecidos. ¿Desaparecidos? Hay culturas que piensan que el mundo onírico es tan real como el de la vigilia, un continuo, por lo que tal vez estos encuentros no debieran ser desestimados por nosotros. Si los sueños, sueños son, ¿por qué entonces esa inquietud al despertar? ¿Esa pena? ¿Esa dicha?

En culturas distintas a la nuestra, por ejemplo, hay sociedades en las que el espíritu del muerto, aun no acostumbrado a su nuevo estado incorpóreo, se encarna en una escultura antropomorfa que se hace especialmente para que sea habitada por él mientras hace la transición

hacia el mundo de los muertos. En las comunidades indígenas andinas, los espíritus de los difuntos vienen al mundo terrenal entre el mediodía del 1 de noviembre y el día 2. Vienen a ver si todavía se les recuerda; en caso contrario desatarán calamidades sobre la comunidad. Por lo tanto se les recibe con los alimentos, bebidas y golosinas que preferían en vida, rezos y cantos. Año a año. El futuro depende del pasado, de recordar a los difuntos y recibirlos con lo que ellos disfrutaban mientras vivían en este reino.

Sin embargo, más allá de la esperable diversidad que podemos encontrar en nuestra común humanidad, desde tiempos arcaicos hay registro de su existencia en los imaginarios del hombre y podemos distinguir al menos un factor común: los fantasmas, los espíritus, las almas, permanecen en este mundo o regresan a él porque hay algo pendiente. Hay entonces espíritus vengativos, amantes, celosos, nostálgicos - su característica dependerá del origen del hecho que los ate a este mundo - pero siempre, realizada su misión, satisfecho su deseo regresarán a donde pertenecen por naturaleza propia y tendrán el descanso que añoran.

Finalmente, para los incrédulos: cada fantasma, en cada tiempo y lugar del mundo, es un espejo donde el mundo de los vivos se mira - debe mirarse - como forma de asomarse al abismo de su propio ser.

II Coda etnográfica

En la abandonada oficina salitrera Pedro de Valdivia, el único habitante tangible entre tanta alma desesperada, Benito, el cuidador, dice:

Hace unos días me encontré con el finao Lorenzo. Estaba triste porque nadie le llevaba unas velitas siquiera al cementerio. Al otro día fui y le encendí un par. No lo he visto desde entonces.

Vi en ese mismo momento - o así me pareció - las semillas de la memoria de Benito dispersarse con el denso viento de la pampa. ▲

Teatro UC

Decano Facultad de Artes
Ramón López

Director Escuela de Teatro
Alexei Vergara

Directora Ejecutiva Teatro UC: Pamela López | **Director Artístico Teatro UC:** Andrés Kalawski

Productora Ejecutiva: Verónica Tapia **Productor Artístico:** David Meneses
Encargada de Comunicaciones y Públicos: Amalá Saint-Pierre **Adjunto de Comunicaciones y Públicos:** María Ignacia Goycoolea **Prensa:** Constanza Fores y Rafaela Merino-Bianchi
Diseño Gráfico: TILT Diseño **Administradora de Sala y Gestión de Públicos:** Marcela Rivera
Jefe Técnico: Marco Díaz **Operador Técnico:** Pablo Jorquera **Realizadores Escenográficos:** Eduardo Gallagher, Ariel Medrano, Claudio Viedma, Alejandro Núñez **Sonido:** Marco Díaz
Iluminación: Juan Carlos Araya, Pablo Sáez **Realización Vestuario:** Sergio Aravena
Boletería: Viviana González y Lucía Castillo **Estafeta:** José Caro **Encargado de Promoción y Ventas:** Mario Contreras, Raúl Pacheco **Asistente de Administración:** Patricio Torres y Francisco Jorquera **Jefe de Administración y Finanzas:** Luis Coloma
Aseo: Teodolinda Soto **Secretaria:** Verónica Vergara

Edición y contenidos Programa: Amalá Saint-Pierre **Asistente:** María Ignacia Goycoolea
Fotografías: Rodrigo Lisboa, Eduardo Jiménez y La Mona Ilustre

Venta de funciones a instituciones educativas y empresas

Mario Contreras: mcontree@uc.cl, 22 354 5106

teatrouc.cl

Jorge Washington 26 • Plaza Ñuñoa • Informaciones 22 205 5652

AUSPICIADOR TEATRO UC

MEDIA PARTNER

COLABORA

PATROCINA

