

TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

QUE REBENTIN ELS ACTORS

Gabriel Calderón

Text encarregat per Le Théâtre
des Quartiers d'Ivry-Paris-France

Sala Tallers

05/04/18 — 29/04/18

#querebentinelsactors

Informació pràctica

Sala Tallers

05/04/18 — 29/04/18

#querebentinelsactors

Horaris:

Dimecres a les 19 h

De dijous a dissabte a les 20 h (*a excepció de dijous 12 d'abril, que la funció és a les 16.30 h per a centres educatius)

Diumenge a les 18 h

Funcions només per a centres educatius

Dijous 12 d'abril de 2018 a les 16.30 h

Durada: 1 hora i 30 minuts

Edat recomanada:

A partir de 14 anys

Publicació de *Que rebentin els actors*

En col·laboració amb Arola Editors i TNC Club de lectura, TNC/Biblioteques públiques de Catalunya. Llibres disponibles a taquilles i a la web del TNC: <https://www.tnc.cat/lilibres>

NOU! Publicació del llibret d'estrena. Text de l'obra per només 3 €.

En venda al personal de sala mentre l'espectacle estigui en cartell.

Preu:

— Preu general: 23 €.

— Preu 50%: 11,5 €. Dimecres, dijous, dissabte tarda i diumenge: joves de fins a 35 anys i aturats. Tots els dies: Carnet Jove. Cal presentar l'acreditació corresponent.

— Preu especial: 19,5 €. Compra abans de l'estrena, dia de l'espectador (dimecres), abonats TNC (entrades fora d'abonament), grups (+10 persones), +65 anys, discapacitats i famílies nombroses, monoparentals i d'acollida. Divendres i dissabte nit: joves de fins a 35 anys i aturats, tots els dies. Cal presentar l'acreditació corresponent.

— Preu escolar: 12 €. Centres educatius en funcions escolars i de públic en general. Cal presentar l'acreditació corresponent.

Activitats entorn de l'espectacle

El Teatre Nacional de Catalunya no vol ser només un espai d'exhibició d'espectacles, sinó sobretot un espai de reflexió i articulació de les arts escèniques catalanes.

Per això, dediquem un gran esforç al llarg de la temporada a totes les activitats «complementàries», entre les quals hi ha projectes de llarg recorregut amb algunes de les principals institucions culturals públiques catalanes.

Col·loqui al TNC amb Núria Perpinyà

Col·loqui

TNC, Sala Tallers

06/04/18, després de la funció

Activitat gratuïta

Els col·loquis sobre els espectacles compten amb la presència d'una persona destacada de la nostra cultura i els membres de la companyia. Una ocasió única per aprofundir en cada proposta escènica amb la mirada particular d'un espectador privilegiat.

Una màquina del temps deixarà al descobert el passat fosc d'una família durant el sopar de Nadal

La filla més jove d'una família íntimament marcada pels estralls de la dictadura, és incapaç de conviure amb els claroscurs que mortifiquen el seu passat genealògic. Amoïnat per aquesta situació, el promès de la noia construirà una màquina del temps que li permetrà organitzar un sopar nadalenc per retrobar-se amb alguns parents que ja són morts des de fa temps.

El dramaturg Gabriel Calderón (Montevideo, 1982) dirigeix aquesta explosiva comèdia en què realitat i ciència-ficció es confonen per indagar en el boirós territori de les impunitats i responsabilitats no resoltes que encara bateguen sota la vida democràtica actual.

[Text publicat:](#) Arola Editors i TNC Club de lectura, [TNC/Biblioteques públiques de Catalunya.](#)

***Que rebentin els actors*, de Gabriel Calderón**
Text encarregat per Le Théâtre des Quartiers d'Ivry- Paris -France

Traducció
Xavier Pujolràs

Direcció
Gabriel Calderón

Escenografia
Enric Planas

Vestuari
Nidia Tusal i Marta Pell

Il·luminació
Jaume Ventura

So
Carles Puntí

Caracterització
Pablo Arcusa

Ajudant de direcció
Xavier Pujolràs

Repartiment:

Albert Ausellé	Jordi
Jordi Banacolocha	Antoni
Imma Colomer	Júlia
Bruna Cusí	Anna
Francesc Ferrer	Tadeu
Lina Lambert	Graciela
Sergi Torrecilla	Josep

Producció executiva
Carmen Álvarez

Construcció d'escenografia
Totsafara i Pro-escena

Producció
Teatre Nacional de Catalunya i Bitò Produccions

Amb el suport de:

INAE - Instituto Nacional de las Artes Escénicas i Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay

Agraïments
Punto Blanco

Agraïment especial per part de l'autor a Paula Karelic per tot el seu suport.

Gabriel Calderón, autor i director

El passat ja no és el que era (Arthur C. Clarke)

Pròleg a un Pròleg

Tot el que precedeix la paraula és un «prò-leg», però també funciona com a aclariment, avís o, si es vol, fins i tot com a advertència. Dubto seriosament de la quantitat de persones que llegeixen aquests textos abans de veure l'obra. Penso que, probablement, moltes persones el llegiran després, i que, per tant, aquest és un epíleg a l'epíleg. Un «postleg». Un text explicatiu, un aclariment, una excusa o, segurament, unes disculpes. Potser ja heu vist l'obra i ara esteu obrint aquest programa per veure qui són els responsables, per llegir el nom del criminal, per memoritzar noms d'autors i de directors que voldríeu evitar en un futur. Tant de bo que no sigui així, tot i que no puc negar que en certa manera em fa il·lusió. Que hagueu estat feliços o infeliços fins al punt d'haver d'obrir el programa i consultar-hi alguna cosa. Pot ser que allò que busqueu sigui en aquestes paraules? Ho dubto. Però com a mínim intentaré dir alguna cosa, alguna cosa que no s'hagi dit en aquesta obra.

Aquesta obra està inspirada en una frase de l'expresident José Mujica, tot i que no és una obra que parli ni de Mujica ni de la dictadura uruguaiana ni tan sols de les dictadures mundials. És una obra que parla i que no parla de moltes coses, perquè és una obra que, justament, parla del que es diu i del que no es diu, del que es va dir i del que no es va dir. Potser, el tema universal que em va apassionar més quan vaig escriure l'obra va ser el de la memòria i la seva recuperació impossible. Per això vaig dubtar de posar aquell pròleg que originàriament tenia l'obra i que la posicionava, potser massa, en un context particular. Però confio que vosaltres sabreu veure-hi més enllà de les particularitats del context del meu país i entendreu que la intenció d'aquesta obra és la d'aferrar-se a geografies i a temps que li són desconeguts, i que durant aquestes setmanes, dies i hores intenses d'assaig, no hem parat de buscar punts de connexió amb la Catalunya contemporània. Aquesta va ser la nostra obsessió i aquest és el nostre resultat. Gràcies.

GABRIEL CALDERÓN

Pròleg a *Ex. Que revienten los actores* dins l'edició de *tal vez la vida sea ridícula. uz / or / ex y mi muñequita* de Gabriel Calderón, Criatura editora, 2014.

El actual Presidente de mi país, Mujica, es un ser particular. Supongo que todos los presidentes lo son. Él fue guerrillero tupamaro, participó de una guerrilla urbana en los años previos a la dictadura enfrentándose a aquel gobierno de turno y a los militares. Estos últimos, en coordinación con otros gobiernos y participación civil, preparaban en toda Latinoamérica sendas dictaduras para detener el avance comunista en el continente. El tiempo demostraría quiénes tenían la razón, la dictadura llegaría y los hoy documentos desclasificados de EE.UU. confirmarían que hubo una intención promovida desde ese país, de detener, aislar y aniquilar todo brote o manifestación comunista, marxista o cualquier familia cercana —vamos, toda la izquierda o izquierdas posibles. Fue así que la Dictadura se instaló en Uruguay como se instaló en muchos países de la región —Chile, Argentina, Brasil, entre muchos otros. La dictadura, en el caso de Uruguay cívico-militar, dejó, al igual que en las otras dictaduras, muchos muertos, asesinados, torturados, secuestrados y desaparecidos. Leyes de amnistía, impunidad, caducidad de voluntad punitiva del Estado, protección, llámesela como se quiera, protegieron en muchos países a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, siquiera han permitido que los familiares de las víctimas, investiguen o pregunten lo que pasó con sus familiares, si han muerto o no, dónde están sus restos, dónde están los niños secuestrados, etc. Hasta el día de hoy, nuestros países, padres, hijos y abuelos, siguen luchando entorno a este tema. Unos para que se deje de revolver el pasado y se piense en los problemas del presente y del futuro. Otros argumentando sobre la importancia de conocer el pasado para resolver el presente y construir un futuro; y, algunos, pocos, por el derecho inalienable a saber la verdad. Cada cierto tiempo el tema de la dictadura, sus responsables y sus víctimas, toma notoriedad y embarca a todo el país en las mismas discusiones que, imagino, se preguntó toda la humanidad desde que hubo guerras, asesinatos e injusticias. No es mi intención, ni la será, ilustrar sobre este proceso, este pasado, que tanto dolió y DUELE hoy a todos aquellos que vivimos en estos países. Mi intención es más pequeña, pero no menos ambiciosa.

Reiteradas veces había escuchado al actual presidente Mujica responder, de una manera que me dejaba sin palabras, cada vez que se le preguntaba cómo se podía solucionar este tema. Cómo hacer para que la sociedad no siga trancada durante años sobre los mismos temas, sobre qué pasó o no pasó esos años, de quién es la responsabilidad, cómo hacer para investigar y miles, miles de etcéteras. La respuesta, increíble por donde se la mire, decía algo así: este tema se soluciona cuando todos los protagonistas estemos muertos y para eso falta poco. La frase me había quedado retumbando en la cabeza. Si bien en un punto me parecía simpático, pues pensaba que el viejo deseaba la muerte de todos los protagonistas, incluyéndose —una suerte de suicidio colectivo por el bien de la verdad y la justicia—, de todos modos me quedaba el resabio amargo en la boca y la mente, pues nos estaba negando de esta manera la posibilidad de considerarnos como seres humanos capaces de solucionar todos los errores que hemos cometido. Es como si para algunos errores la solución estuviera a la

vuelta de la esquina, pero para otros, no quedara más que esperar a que se mueran los que los protagonizaron, porque ni los que estuvieron ni los que vendrán después serán lo suficiente mente capaces de superar tal atrocidad.

¡Qué gran robo sería que los protagonistas nos robaran con su muerte y se abogaran para ellos, las lecciones de los errores cometidos en nombre de todos pero protagonizados por ellos!

Empecé a pensar en una obra, que es la que podrán leer / ver a continuación. Para ello quise buscar la frase tal cual la había dicho Mujica, ya que la que les cité anteriormente era la que yo recordaba en mi mente, la que había quedado resonando, rebotando. Yo desconocía si me faltaba alguna palabra que diera otro sentido y así me fui a buscarla. Vaya sorpresa al encontrar la verdadera frase que no solo me dio el empujón final para la escritura, sino que definió totalmente su motivación central.

La frase decía:

«Ya lo dije, tienen que reventar Bordaberry,¹ yo, todos los actores para que las cosas trasciendan en su justa medida. Todavía falta un tiempo pero no mucho».

Ahora estaba todo claro para mí. No basta con que se mueran, TIENEN QUE REVENTAR TODOS LOS ACTORES.

¹ Juan María Bordaberry Arocena (Montevideo, 17 de junio de 1928 – 17 de julio de 2011) dictador uruguayo de origen vasco. Fue Presidente constitucional entre 1972 y 1973 y dictador entre 1973 y 1976.

MARÍA ESTHER BURGUEÑO i GABRIELA BRASELLI

«*Ex o el tiempo desaparecido*», pròleg a *Ex. Que revienten los actores* dins l'edició d'*Uz. El pueblo / Or. Tal vez la vida sea ridícula / Ex. Que revienten los actores* de Gabriel Calderón, Artez Blai, 2014.

UBI SUNT

Como ya hemos comentado, todos los títulos de la *Pentalogía Fantástica* de Gabriel Calderón están integrados por un monosílabo y una aposición de valor aclaratorio. En este caso *Ex, que revienten los actores* introduce una multiplicidad de lecturas.

Según el DRAE, como prefijo procedente del latín significa 'fuera' o 'más allá', con relación al espacio o al tiempo. Usado como adjetivo significa *que fue y ha dejado de serlo*. Las dos significaciones se verifican en la pieza a la que nos referimos.

Por un lado está todo *lo que viene* de, en este caso otro tiempo y otro lugar. Por otro, la idea de lo que se ha sido, *lo que fueron* (¿fuimos?) los personajes ficticiales y los espectadores involucrados.

El tema de las desapariciones a las que ya aludimos al hablar de *Or*, se vuelve aquí demanda de *saber* lo que los que vivieron en otros tiempos, y fueron arrastrados por otros lugares tienen para contarnos. Para ello el autor encuentra una solución fantástica, propia de la más pura cepa de la ciencia ficción. Pero la otra pregunta, de enjundia metafísica es a la manera de Borges la indagación de si lo que fue puede dejar de ser sin que se produzca un «escándalo de la razón» como dice el escritor en *La otra muerte*. La necesidad de conocer el pasado se transforma entonces en un asunto conceptual: ¿es posible reconstruir, retener, visitar los asuntos que han dejado de ser porque vienen de otros tiempos y lugares, o esos asuntos están fuera definitivamente de los escenarios?

UN PRESIDENTE «SUI GENERIS»

La explicación de la frase adjetiva «Que revienten los actores», no es, como podría pensarse puramente teatral. Ya en el programa de mano Calderón advierte:

«Reiteradas veces había escuchado al actual presidente Mujica responder, de una manera que me dejaba sin palabras, cada vez que se le preguntaba cómo se podía solucionar este tema. Cómo hacer para que la sociedad no siga trancada durante años sobre los mismos temas, sobre qué pasó o no pasó esos años, de quién es la responsabilidad, cómo hacer para investigar y miles, miles de etcéteras. La respuesta, increíble por donde se la mire, decía algo así: este tema se soluciona cuando todos los protagonistas estemos muertos y para eso falta poco.

¡Qué gran robo sería que los protagonistas nos robaran con su muerte y se abogaran para ellos, las lecciones de los errores cometidos en nombre de todos pero protagonizados por ellos!

Vaya sorpresa al encontrar la verdadera frase que no solo me dio el empujón final para la escritura, sino que definió totalmente su motivación central.

La frase decía: “Ya lo dije, tienen que reventar Bordaberry, yo, todos los actores para que las cosas trasciendan en su justa medida. Todavía falta un tiempo pero no mucho”. Ahora estaba todo claro para mí. No basta con que se mueran, TIENEN QUE REVENTAR TODOS LOS ACTORES.»

Reventar es una metáfora del habla popular con el significado, algo peyorativo, de morir. Pero también en el habla rioplatense *reventar* es sentirse molesto por algo (me revienta que lo digas) y también se aplica a *no soportar más, estallar*. (Reventé y le dije lo que pensaba). En la obra se exploran todos los sentidos del término; muchos se mueren, muchos no soportan, muchos están molestos. Y como confirmación hay un reventar recto que es el de los cohetes en la noche de Navidad en que sarcásticamente se verifica la reunión de la familia. Hay un reventar de las paredes del teatro a través de ruidos fortísimos cuando el invento de Tadeo se pone en marcha. De hecho la acotación de la escena final dice: La ciudad revienta mientras escuchamos la música.

ACTORES DE LA HISTORIA / ACTORES DEL TEATRO

La costumbre actual hace que nos refiramos a los participantes de la vida política como «actores». Esa intensa zona de ambigüedad opera como desencadenante de una actitud metateatral en *Ex*. En principio, que los actores, los que quieren representar esto, REVIENTEN (Intentando mostrar lo inmostrable).

Pero observemos que en el texto se introduce en la acotación: *Actores y personajes*, y luego se enumera un reparto tradicional que incluye solo los nombres de los personajes. Esto les da a los personajes una conciencia de ser «seres representados», de ser una especie de molde, de «tipo» que trasciende características individuales y subraya la idea de que son «actores» no solo sociales, sino actores dramáticos, y que van a ser destruidos.

También se hace referencia al mecanismo de la puesta que se sostiene atravesada por un personaje/actor/director que está siempre presente, que dirige los hilos de la puesta, la presenta, la dirige, la comenta. Se llama José. Como Artigas, como Batlle, como Mujica, los Pepes que sustentan la historia de la uruguayez y que intentan controlar o dar orden al caos.

La pieza insiste machaconamente en que los personajes se comportan como actores y en que, la situación que viven, es una obra bien o mal planeada. Los personajes de Antonio y Ana, abuelo y nieta, médico militar e hija de torturado, son los que llevan la parte central de esta argucia. Pero no los únicos.

Ana: Estás en un personaje de malo que no te queda bien, estás actuando.

Antonio: ¿Actuando? ¿Vos crees que yo estoy actuando? ¿Que soy un actor? ¿Que tengo un personaje? No nena, alguien te explicó muy mal las cosas a vos.

Antonio: Yo no tengo que imaginar como lo hace un actor. Yo no tengo que evocar en un momento doloroso o un sentimiento de rabia parecido. Los actores se imaginan gente como yo. Ellos tienen que pensar en mí cuando les toca hacer de malos y salvajes.

Antonio: Me arman todo este teatrillo, y eso que te dije que la vida no es teatro, te lo dije, te lo dije, pero igual armás toda esta farsa.

EL PASADO YA NO ES LO QUE ERA

En la obra Calderón hace coincidir distintas temporalidades que, para una mayor comprensión vienen acompañadas de parlamentos de José, personaje demiurgo. Son el pasado (los pasados), el presente, coincidente con el momento en que el espectador está viendo la obra, en 2012, y el futuro. Nos referimos a «los pasados por el hecho de que ellos se encuentran a diferente distancia temporal. Desde 20 años atrás hasta llegar a unos pocos días previos al tiempo presente de la pieza. Las 29 escenas se reparten de modo desigual entre estos tiempos, y diversos lugares, además de la habitación de la casa donde se desarrolla la trama, desde un pozo de tortura en un centro clandestino de detención hasta la puerta de un supermercado.

La tentación de usar la expresión a la *búsqueda del tiempo perdido* quedaría aquí absuelta de su carácter de cliché dado su absoluto ajuste a la pretensión de Ana, la protagonista de 30 años (edad real de la actriz Dahiana Méndez que la interpreta y del autor Gabriel Calderón a la fecha del estreno). Ana sabe que hay un tiempo que falta, un tiempo escamoteado que no aparece y en la búsqueda sufre las consecuencias y con ella toda su generación.

El texto tiene un epígrafe de Arthur Clarke (otra vez la ciencia ficción) que dice con elegancia no exenta de humor: «El pasado no es lo que solía ser». ¿Y qué solía ser? Algo definitivo, laudado, confiable, seguro. El poema de Emerson *The past* lo señala como lo sellado de manera adamantina de tal modo que ni los dioses lo pueden penetrar. Las escenas del presente, la Nochebuena de 2012, hacen avanzar la obra. Allí convergen todas las búsquedas del pasado para plantear una irónica «cena familiar». Las escenas del pasado, explican. Y cuestionan. ¿Es posible construirse sin saber de dónde venimos? ¿Es peligroso adentrarse en las tierras de lo desconocido para empezar a vivir? ¿No corremos el riesgo de no entender o valorar lo presente en la búsqueda obsesiva del pasado?

La música, que siempre en las puestas de Calderón funciona como un personaje más, en el sentido de aportar claves fundamentales, ensaya algunas respuestas. En esta obra de tensiones altas, de gestos exasperados, de pérdidas que se producen como contrapesos de las supuestas ganancias (perder la memoria, perder el control, perder la palabra), las canciones bajan a tierra este conflicto. Por momentos Tadeo siente que Ana lo coloca en el filo de buscar con riesgos o de no buscar defraudándola. La canción de Mecano que abre la puesta muestra este sentimiento. «Ay, qué pesado, qué pesado / siempre pensando en el pasado / no te lo pienses demasiado / que la vida está esperando», renunciando aparentemente a la posibilidad de poder vivir el hoy si se está pendiente de lo que ya fue. La puesta se cierra con Seguridad Social diciendo: «Quiero

tener tu presencia, quiero que estés a mi lado / no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado (...) No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado, de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio». La respuesta a la pregunta que vuelve, es que no hay solución posible para el arte más que el debate, la pregunta, la intranquilidad que el teatro siembra.

LOS CAMINOS DE LA PENTALOGÍA

Los caminos que seguirá la pentalogía están para recorrer. Comenzaron en 2004 y aún no han concluido.

Las tres obras publicadas aquí, más allá de las intenciones en el momento de su creación, registran una postura común del dramaturgo: el irreductible antdidactismo que para él tiene el hecho teatral, en el cual se debe priorizar el convivio y la comunicación por sobre cualquier supuesta «moraleja» totalizante y dogmática. El cuestionamiento a las instituciones instaladas en el imaginario colectivo como «intocables», la puesta en evidencia de los resultados funestos de dicha sacralización (la institución religiosa, el ejército, la familia, la navidad). La abundante metaforización acerca de que lo que decimos y lo que callamos como condena. La credulidad con la que nos manejamos frente a las verdades incuestionables.

En el parlamento final de *Or* se hace patente cómo el hipervínculo que atraviesa las tres obras está siempre en la base conceptual de su pensamiento:

VIDEO CASERO EN EL QUE SE VE A JOSÉ SILVEIRA Cameraman

(Elena Vázquez): A veces, cosas extrañas pasan. Y a veces uno no entiende este mundo hasta que no pasan cosas de otro mundo. Uno necesita que los extraterrestres aparezcan (*Or*) o que dios haga un milagro (*Uz*) o que se abra una puerta a la dimensión desconocida (*Ex*). A veces el mundo necesita de esta serie de hechos para entender. (...) Y es por esta creencia y no por otra que nos matamos los unos a los otros, porque unos y otros no quieren creer lo que el otro cree. (...)

El cameraman se lleva un arma a la cabeza y se pega un tiro. La luz de la escena es tan fuerte que ahora ciega a todo el mundo, cegará a todo el mundo para siempre. Fin de Or.

El arte en su mejor versión, es espejo distorsionado que nos permite visualizar más claramente el mundo que habitamos. De cualquier modo gradualmente, Calderón avanza en la comprensión del tiempo histórico al que pertenece, y en las búsquedas y hallazgos de su teatro una generación, la suya, se reconoce. Y otra generación, la nuestra, se cuestiona... o mira para otro lado y es víctima de la ceguera.

María Esther Burgueño i Gabriela Braselli, professores de l'Escola de espectadors
Uruguay (Montevideo, maig 2013)

MOLTES GRÀCIES!

Patrocinador

Damm
Fundació

Protectors

 Obra Social "la Caixa"

 Sabadell
Fundació

FUNDACION
ACS

Benefactors

Coca-Cola

Cualtis

Gramona

LA VANGUARDIA

3

CATALUNYA
RÀDIO

Col·laboradors

 RED
ELÉCTRICA
DE ESPAÑA

 abertis

 GOETHE
INSTITUT

Catalunya
DENOMINACIÓ D'ORIGEN

 COMSA
CORPORACIÓN

 Port de Barcelona

 MARC MARTÍ

serunion @

LASER
AUDIOVISUALS

ESTEVE

 el Periódico

 Nestlé
CAJA ROJA

 CANDELAS

EL PUNT AVUI+

MONTIBELLO
EXPERIENCE BEAUTY

a
ara.cat

RAC1