

LOS HERMANOS

KARAMAZOV

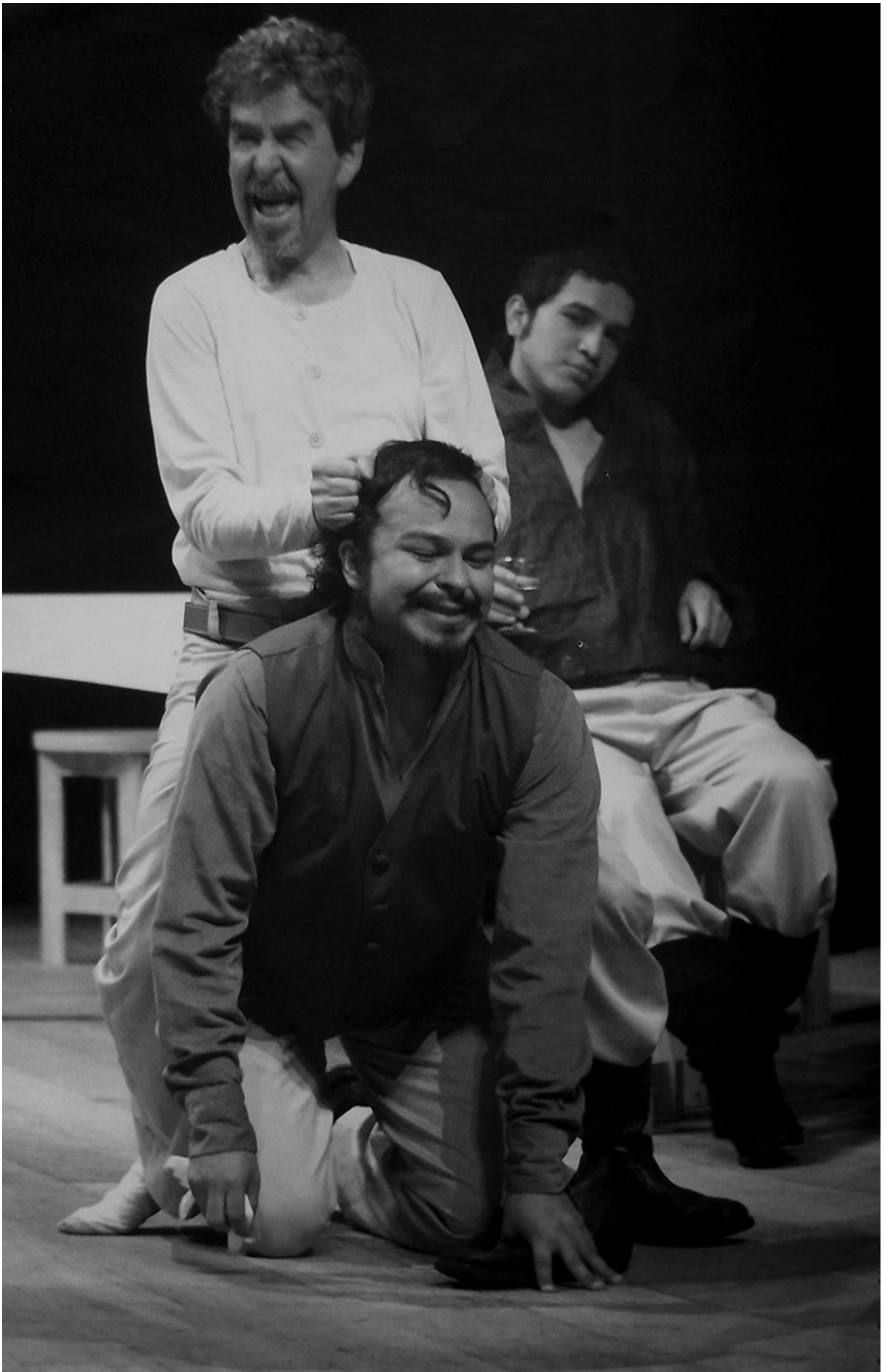
de Fedor Dostoievski

adaptada para el teatro por PATRICIA JARAMILLO

diseñada por WILLY DREWS
música de VÍCTOR HERNÁNDEZ
dirigida por RICARDO CAMACHO

TEATRO
LIBRE

www.teatrolibre.com

SOBRE LA ADAPTACIÓN

ES DIFÍCIL condensar en unas líneas la experiencia compleja y enriquecedora de adaptar para el teatro una obra literaria, proceso en el que el hecho –que yo creía tener muy claro– de que ambos emplean lenguajes diferentes se vuelve evidente en el curso de la puesta en escena. Intentaré resumir este proceso que nos llevó algo más de un año.

El primer paso consistió en elaborar un esquema que permitiera darle forma a la historia de los Karamazov. Esto implicó concentrar el argumento en torno al parricidio, dejando de lado historias paralelas que Dostoievski desarrolló como contrapunto. Surgió entonces una primera versión en la que se narraban los episodios de manera lineal, pero esa forma apenas lograba un remedo anecdótico y simple que no transmitía la fuerza contradictoria de la novela. Ricardo Camacho, mi primer lector y el instigador de mi tarea, me propuso que tratara de romper la linealidad de la historia, como un mecanismo para expresar el conflicto en toda su dimensión. Y eso hice: descoyunté completamente este primer texto sin respetar las convenciones de tiempo y espacio, y el resultado fue leído por primera vez con el grupo de actores. Todos estábamos muy entusiasmados pues se trataba de un desafío totalmente nuevo para el grupo, y durante dos meses se les fue dando forma a las secuencias que aparecían desconectadas entre sí, pero que –supuestamente– transmitían el desbarajuste del mundo karamazoviano.

Un elemento interesante de todo esto era el ritmo vertiginoso de la acción, además de la fisonomía que empezaban a tomar los personajes. Sin embargo, a medida que el trabajo cogía cuerpo, los actores se enfren-

taban a la imposibilidad de poner en escena muchas de las secuencias que se sucedían sin ningún concierto, obligándolos a asumir momentos alternantes de sus personajes de una manera demasiado violenta, a lo que se sumaba que algunas de estas secuencias eran excesivamente cortas, meras exhalaciones de una acción. Para tratar de capturar el aliento de esta, los actores empezaron a ligar una con otra buscando parcelas narrativas más consistentes, y yo traspasé eso al papel.

Cuando la ejecución de la partitura estuvo terminada –por lo menos, en obra gris–, y ante las dudas sobre la inteligibilidad de lo que se narraba allí, se presentó el resultado ante un grupo de integrantes del Teatro Libre y la crítica fue inapelable: no se entendía nada; la historia no tenía ni pies ni cabeza; y era, además, largo y tedioso. Debía, pues, recomponer todo el material que, a decir verdad, estaba concebido de manera abstracta.

El siguiente paso fue, entonces, reorganizar el texto. Decidí respetar el orden temporal, pero manteniendo la simultaneidad de las escenas en el espacio. Para ello escribí tres nuevas versiones. Cuando estas se ensayaban en el escenario, no obstante, aparecían como triviales, como si hubieran perdido la fuerza del caos que emana de la novela y, en consecuencia, el efecto era monótono, sin interés. Finalmente, llegamos a la comprensión de la dificultad: los personajes y, sobre todo, las relaciones entre estos eran endebles. En consecuencia, los conflictos éticos y sociales que sacuden el accionar de los Karamazov aparecían como superpuestos a la acción, en cierta forma gratuitos.

Reformé, por lo tanto, nuevamente todo el texto y, entonces, con un libreto depurado de dificultades de sentido, apareció un nuevo problema que partía del compromiso con la letra de la novela: sobre el escenario se demostraba dolorosamente que lo literario seguía respirando tercamente como una talanquera que frenaba el surgimiento de la teatralidad. A estas alturas, el desconcierto me impedía encontrar una solución. Fueron el director, la asistente de dirección y los actores quienes redondearon el trabajo, ellos que reconocían desde adentro de su experiencia las trabas que empantanaban la obra. Gracias a su ineludible tajadura surgió esta, la última versión: una vuelta al espíritu inicial de traducir en términos escénicos el acontecer arrebatado y las turbadoras imprecaciones de Dostoievski sobre un mundo en combustión.

Ahora que esta se presenta ante ese “antiguo legislador al que llaman vulgo”, como diría Cervantes, solo queda esperar que la obra haya adquirido la madurez esperada, es decir, que viva por sí misma.

“ Me sería completamente imposible bromear sobre Nietzsche y Dostoievski, como lo he hecho en ocasiones sobre el niño mimado y egoísta Goethe, y sobre la descomunal fantochada del moralismo de Tolstoi. De lo que se deduce que mi reverencia ante los íntimos del infierno, los grandes religiosos y enfermos, es mucho más profunda, y por eso más callada, que la que siento ante los hijos de la luz”.

—Thomas Mann

“ Dostoievski no es un gran escritor, sino un escritor bastante mediocre... Su falta de gusto, sus monótonos tejemanejes con personas aquejadas de complejos prefreudianos, su manera de refocilarse en las desventuras trágicas de la dignidad humana, todo eso es difícil de admirar... Parece haber sido escogido por el hado de las letras rusas para ser el mayor dramaturgo de Rusia, pero erró el camino y escribió novelas”.

—Vladimir Nabokov

“ Dostoievski sólo podía crear de esa manera. Cada una de sus novelas se desarrolla en torno a una catástrofe trágica... Como los antiguos dramaturgos griegos, él permaneció fiel al espíritu de Dionisio, pues no podía aceptar el punto de vista optimista según el cual ‘el bien’ podía ser demostrado mediante pruebas y el verdadero conocimiento por sí mismo podía convertir a la humanidad en buena”.

—Vyacheslav Ivanov

“ Dostoievski, como todos los verdaderos dramaturgos, parecía escuchar con un oído interior la independiente e imprevisible dinámica de la acción”.

—George Steiner

“ La categoría principal de la visión artística de Dostoievski no era el desarrollo, sino la coexistencia e interacción. Dostoievski veía y pensaba su mundo, por excelencia, en el espacio y no en el tiempo. Se inclinaba a percibir las etapas mismas en su simultaneidad, a concentrar en un solo instante la mayor heterogeneidad cualitativa posible. De ahí su profunda tendencia hacia la forma dramática y a seguir en la novela el principio dramático de la unidad de tiempo. De allí que se dé también la rapidez catastrófica de la acción, porque la rapidez es el único recurso para superar al tiempo dentro del tiempo”.

—Mijail Bajtín

“ Apenas hace unos días, leí las *Memorias de la casa muerta*. No conozco otro libro mejor en toda nuestra literatura, incluidos los de Pushkin. No es el tono, sino el magnífico punto de vista —genuino, natural y cristiano. Un libro espléndido e instructivo. Si usted ve a Dostoievski, dígame cuánto lo aprecio”

—León Tolstoi, en una carta
a Nikolai Strájov

“ Debí haber estudiado las doctrinas de Confucio o los budistas; lo habrían calmado... Es divertido que tanta gente lo lea, no puedo entender por qué. Después de todo, es oscuro e insustancial: todos esos Idiotas, Adolescentes, Raskolnikovs y los demás no eran así, todo era más sencillo y más comprensible”.

—León Tolstoi

“ Nunca vi a Dostoievski, no tuve ninguna clase de relaciones directas con él; pero cuando murió, comprendí de pronto que había sido para mí el más precioso, el más querido y el más necesario de los seres. Nunca entró en mi cabeza la idea de compararme con él”.

—León Tolstoi

FEDOR DOSTOIEVSKI

LOS HERMANOS KARAMAZOV

Adaptada para el teatro por PATRICIA JARAMILLO

Diseñada por WILLY DREWS
Música de VÍCTOR HERNÁNDEZ
Dirigida por RICARDO CAMACHO

Fiodor Karamazov HÉCTOR BAYONA

sus hijos { Dimitri CHRISTIAN BALLESTEROS
Iván CÉSAR MORALES
Aliosha FABIÁN MARTÍNEZ

Smerdiákov DIEGO BARRAGÁN

Grigori CARLOS TORRADO

Padre Zósima GERMÁN NARANJO

Padre Joseph/Alguacil WALTER SUAZA

Grushenka ANGIE BUENO

Katerina ALEJANDRA GUARÍN

Fenia/Visitante CAROLINA GONZÁLEZ

Fiscal FELIPE CORREA

Músico RICARDO DE LOS RÍOS

Asistente de Dirección PAOLA PARRADO
(estudiante en pasantía)

Asesora Literaria PATRICIA JARAMILLO

Producción CAROLINA GONZÁLEZ

CAROLINA HERRÁN

Construcción de escenografía WILLIAM TIRIAT

Realización de vestuario CARINA NAVARRO

Máscara PEDRO VEGA

Utilería TEATRO LIBRE

Diseño Gráfico CARLOS ESTEBAN LEMOINE

Fotografía ROBERT MAX STEENKIST

FELIPE MUÑOZ

Instructor de acordeón SALUSTIANO BUENO

Prensa PATRICIA SÁENZ

Iluminación CARLOS A. RODRÍGUEZ

Foto: Felipe Muñoz

↑Héctor Bayona, Germán Naranjo, Fabián Martínez, Christian Ballesteros.

“ Todo en la vida es contrapunto, es decir, contraposición”.
—Mijaíl Glinka

“ La civilización ha sido abandonada por Dios y avasallada por fuerzas diabólicas. Navega hacia una terrible catástrofe”.
—Nicolai Gogol

“ La cultura está tocando a su fin... los fundamentos mismos de la civilización, todas sus premisas y precondiciones, se están desmoronando. El colapso lo provocará la vileza del corazón”.
—Charles Baudelaire

“ Dios existe, y el hombre es un esclavo; si el hombre es libre, Dios no existe”.
—Mijaíl Bakunin

QUIÉN ES QUIÉN

CHRISTIAN BALLESTEROS. *Dimitri.* Egresado de la Escuela Teatro Libre en 1998. Desde ese año entró al Teatro Libre, donde ha aparecido en *La Orestíada*, *Nueve Desmayos*, *Julio César*, *Gargantúa*, *El Burlador de Sevilla*, *Se arrienda pieza*, *El encargado*, *Pequeño negocio de familia*, *Las preciosas ridículas*, *Crimen y castigo*, *El idiota*. Es profesor de Movimiento e Interpretación en la Escuela Teatro Libre-Universidad Central.

DIEGO BARRAGÁN. *Smerdiákov.* Egresado en 2003 de la Escuela Teatro Libre. Con el Teatro Libre ha aparecido en *Julio César*, *El burlador de Sevilla*, *Gargantúa*, *Pequeño negocio de familia*, *Las preciosas ridículas*, *Arthur el niño*, *La fascinación sagrada*, *El gato con botas*, *Madre Coraje*, *El idiota*. Instructor de Voz de la Escuela Teatro Libre-Universidad Central.

HÉCTOR BAYONA. *Fiodor.* Fundador del Teatro Libre, donde ha aparecido en *Un pobre gallo de pelea*, *La verdadera historia de Milciades García*, *La madre*, *Los inquilinos de la ira*, *La huelga*, *La agonía del difunto*, *El Rey Lear*, *Las brujas de Salem*, *Farsa y licencia de la reina castiza*, *Los andariegos*, *La balada del café triste*, *Seis personajes en busca de autor*, *Un muro en el jardín*, *El burgués gentilhomme*, *Macbeth*, *Sobre las arenas tristes*, *Oroonoko*, *Entretelones*, *Lope de Aguirre*, *El pelícano*, *Jacobo y su amo*, *Almas muertas*, *Noche de epifanía*, *Entremeses*, *Que muerde el aire afuera*, *La Orestíada*, *El encargado*, *Pequeño negocio de familia*, *Las preciosas ridículas*, *Crimen y castigo*, *El idiota*. Dirigió *La vida es sueño*, *Las convulsiones*, *American Blues*. Profesor de Actuación e Interpretación de la Escuela Teatro Libre-Universidad Central.

ANGIE BUENO. *Grushenka.* Egresada de la Escuela Teatro Libre en el 2000, año en que ingresó al Teatro Libre. Ha aparecido en *La Orestíada*, *Gargantúa*, *Julio César*, *El burlador de Sevilla*, *Se arrienda pieza*, *La fascinación sagrada*, *Pequeño negocio de familia*.

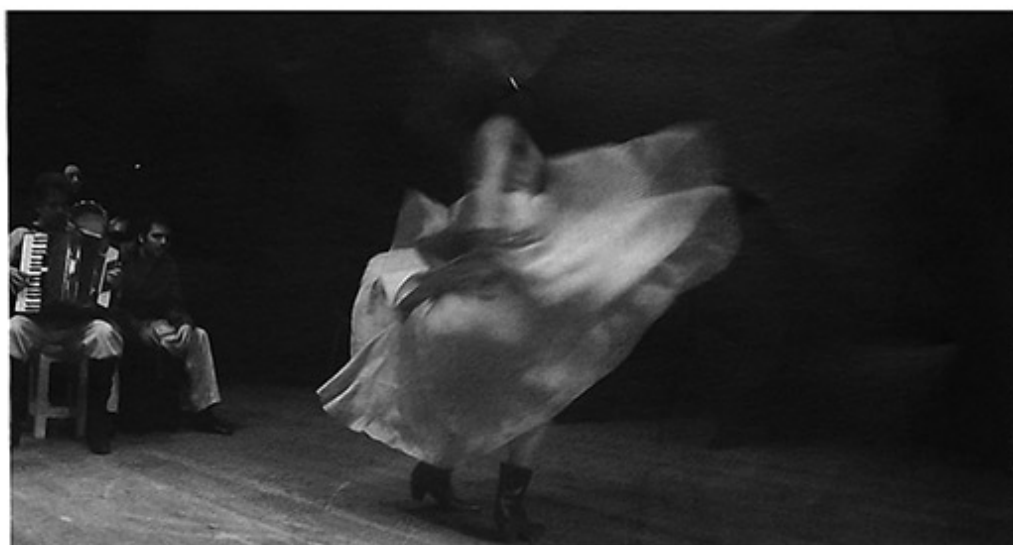

Foto: Felipe Muñoz

↑ Ricardo de los Ríos, Carolina González, Felipe Correa, Angie Bueno.

TEATRO LIBRE

JUNTA DIRECTIVA

Guillermo Perry, Presidente
Mauricio Cárdenas, Vicepresidente
Jaime Arias, Jean-Claude Bessudo, José Alejandro Cortés,
Catalina Crane, Rodrigo Gutiérrez, Patricia Lara

Directora Administrativa Claudia Ramírez
Director Artístico Ricardo Camacho
Coordinadora Proyecto Artístico Carolina González

TEATRO LIBRE CHAPINERO

Secretaría Consuelo Mayor
Asistente contable Rufina Chico
Divulgación Patricia Sáenz
Asistente Administrativo Fabián Pinto
Jefe técnico William Tiriát
Técnicos Jorge Cabezas
Ricardo Rodríguez
Servicios generales Édgar Moyano
María Inés Ibáñez
Luz Marina Tique
Mensajería Efraín Daza

TEATRO LIBRE CENTRO

Bibliotecaria Beatriz Rosas
Secretaría Miriam Ariza
Técnico Carlos A. Rodríguez
Servicios generales Marcela Romero

Sala concertada con

Libertad y Orden
Ministerio
de Cultura

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
Cultura, Recreación
y Deporte

Carrera de Arte Dramático en convenio
Teatro Libre - Universidad Central
Director: Jorge Piata
Calle 13 N°2-44 Tels: 281 35 16 - 281 48 34
www.teatrolibre.com