

LAS MENINAS

LECTURA CRÍTICA SOBRE

EL ESPÍRITU ESPAÑOL DEL SIGLO XVII

Las Meninas que recrea los personajes de Velázquez tan poéticamente y espléndido, o en la obra de Antonio Buero Vallejo. Desde el 9 de septiembre de 2010 ha rotado en las Meninas nacidas en México y que responde también al título de Las Meninas

· *No, no habido problemas con los derechos de autor en cuanto al título*
– confirma

Ignacio García May

, director de este montaje

. *El autor chileno*

–
Ernesto Anaya Ottone

–
no conocía el texto de

Buero Vallejo

. *El tratamiento es totalmente distinto. El de Buero es un tema más tenso, denso y crítico. Me encanta el texto y es uno de los más brillantes de*

Buero

. En el de

Anaya

hay una frescura y una irreverencia que, quizás, aquí en España no nos hubiéramos atrevido a escribir. Allí, en México, estamos en el trópico y todo es distinto y se muestra en la dramaturgia que se siente más libre al no tener que competir con el texto de

Buero

. Buero nunca escribiría que Velázquez pedía votos para entrar en la nobleza y menos las escenas sexuales entre las

Meninas

y tampoco la crítica al poder.

· *No estamos en el trópico – corrige cómicamente **Aurora Cano**, alma de este montaje.*

La diferencia fundamental con

Buero

es que este texto narra lo que hay detrás del cuadro, el cual va hacia la contemporaneidad.

EL DRAMAFEST CELEBRA EL BICENTENARIO

DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

IGNACIO GARCÍA MAY
es la directora del Dramafest, un Festival Mexicano de teatro

que el teatro contemporáneo.

En cada edición elegimos un solo país. En el 2010 decidimos echar la casa por la ventana y hacer algo más amplio: las cuatro farsas, talleres, una burbuja con monólogos y un texto que fuera mexicano/español:

Las Meninas

, sólo se había hecho como lectura y decidimos montarlo.

Ignacio García May entra en escena como uno de los cuatro directores – mexicano, chileno, argentino y español – invitados.

· *El español era yo – confirma **Ignacio** -, y pedí el texto que me cautivó. Narra el conflicto de los artistas ante el poder a través de **Velázquez***

, el cual deja la pintura por ambiciones de alcanzar un título nobiliario. Se trata de una lectura crítica sobre el espíritu español del siglo XVII.

La elección de **Ignacio** se debió, según **Aurora**, porque cumplía con el perfil de directores que la **Dramaf**

est

invita:

· Invitamos a directores abiertos a nuevos lenguajes teatrales y que se atengan a contar con una infraestructura menor de las de otros países. Es interesante que dichos directores se encuentren con una cultura e idiosincrasia distinta de la de sus países de origen y esto. En un primer momento, les produce un “shock”, el cual es al revés con Argentina y Chile. Se trata de un modo de producir distinto al del propio país. Un director distinto y con actores distintos.

La elección concreta de **Ignacio**, según **Aurora**:

· *Conectamos con **Ignacio** porque era uno de los directores jóvenes con prestigio en su país. Pertenece a las nuevas generaciones...*

· *No confundir con el nombre de **Nuevas Generaciones** para los jóvenes del*

Partido Popular

de España)

- precisa

Ignacio

, con cierto tono cómico.

PP (

· *... y entra en el perfil de abrir el espacio al teatro contemporáneo.*

LA INTOLERANTE ESPAÑA DE FELIPE III Y FELIPE IV

SE EQUIVOCÓ

VELÁZQUEZ

La tesis que **Ernesto Anaya** propone con *Las Meninas* es según **Ignacio**:

*Que España se equivocó en el siglo XVII, además de mostrar la intolerancia de la época. En aquella España tan negra de **Felipe III y F***

elipe IV

trabajaron

Lope de Vega

,
Calderón

,
Tirso

, el pintor

Morales

... Es nuestro gran siglo de oro en las letras y las artes. Es curioso como épocas político-sociales funestas, pueden generar grandes creaciones artísticas. El texto mantiene un brillante equilibrio entre una exhaustiva labor documental sobre el año 1650 , como es el análisis de la Inquisición, las opciones para trepar en la corte del Conde Duque de Olivares... y la capacidad de transmitir, mediante la parodia y la ironía, esos temas tan dramáticos. El historiador encontrará rigor histórico. El autor se permite un discurso literario muy libre ante el hecho histórico verdadero.

La idea partió del abandono de los pinceles parte de **Velázquez** para dedicarse en cuerpo y alma al gran objetivo de su vida: la Cruz de Santiago.

DE ABOGADO A ESCRITOR

El autor **Ernesto Anaya** (Valparaíso 1968) es mexicano de origen chileno. Fue abogado, es escritor y, esporáneamente, ejerce como publicista, obteniendo varios premios de creatividad. De su teatro destaca:

Croll

((2006);

Mural de la Conquista

, obra escrita en el taller de dramaturgos del

Royal Court Theatre

y

Las Meninas

(Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera 2006).

Es autor del guión *Malos hábitos*, película seleccionada en el **60 Festival de**

Cannes y distinguida como **mejor película de ficción Mexicana** en el

Festival de Guadalajara 2007
película en el Festival de Las Vegas 2007

, como mejor

(sección Nueva Ola) y con el

Zenith de Plata

en el

Festival de Montreal 2007

.

Ha dirigido dos obras de su propia autoría: *3-2-1-0* en el 2009 en el ciclo
2012, y *Audiolibro* en la

Feria del Libro de la UAM. Fue “escritor residente” del

Royal Court Theatre

en Londres con el texto

De la forma que tiene el mundo

,

obra que se estrenó bajo su dirección en un centro penitenciario de la
Ciudad de México y con la actuación de los presos como parte de un
proyecto de readaptación social que realiza con el actor

Daniel Jiménez Cacho

.

NECESIDAD DE ESTABLECER UN CUADRO DE

PARA TRASCENDER EN LA VIDA

FOTO: AMAFEST
Aurora interpreta el personaje Margarita.

Es un personaje insólito – declara Aurora -, y la obra no es nada realista, aunque está muy documentada y es correcta. Es una mirada hacia los acontecimientos históricos. Sus personajes son lúdicos y parten de una dimensión delirante llevada al extremo. Posee mucha frescura. Otro de los personajes claves es

Marib
árbola

, pues nos habla de elementos importantes del cuadro y define la atemporalidad del cuadro, porque esta pintura se asoma a otro tiempo y los personajes también. Los personajes disertan sobre el futuro, en el que se incluye a Borges, y cómo adorarán el cuadro, lo cual de hecho fue así. Hablan de lo que va a pasar en la historia de la humanidad desde esa pintura y cómo será observada.

Maribárbola

hace todo lo posible por salir del cuadro.

Para el autor todas estas implicaciones futuras hacen del cuadro que

· *Transcienda – añade **Aurora** -, como único medio de salir del cuadro, de ese horror y de su familia. La infanta*

Margarita

sabe que va a morir joven y lo único que puede hacer para “transcender” – perpetuarse en el futuro – es estar en el cuadro.

Maribárbola

busca esa trascendencia, pero las dos meninas no. Simplemente viven la vida de la corte: la opresión de la Inquisición, el ser observadas continuamente, cierta relación morbosa y las sentencias de la época que son reales y no inventadas.

Una de ellas recuerda **Ignacio**:

· **Fray Luis de Aliaga** *declara que la hija de Juan Guzmán de la Riera, h gozado con el demonio que tiene dos enormes penes, “por arriba y por debajo”.*

En aquella época nos pasamos con un exceso religioso, lo cual tuvo consecuencias desastrosas. Las dos meninas sufren la represión contrareformista y ultracatólica y sobreviven practicando clandestinamente extrañas y góticas perversiones sexuales. Leyendo auténticas sentencias de

la inquisición

- *Es una obra compleja – añade **Aurora** - , pues tiene temas densos pero tratados con humor, el cual es el hilo conductor.*

UN JUEGO DE ESPEJOS:

PODER Y SERVIDUMBRE

O: DRAMAFEST
al...

...por... se pueden ver retratos de reyes y e
nanos, pero están aislados. En

Las Meninas

aparte de los Reyes reflejados en el espejo de fondo, el conjunto no se identifica como una familia real y por eso tantos títulos que se le han dado al cuadro. Esa no identificación es lo que le impulsó a

Velázquez

a pintar el cuadro y ésta es la idea del autor. Representa el escapismo a través del cuadro. Es curioso cómo ahora no sabemos quiénes eran los poderosos de la época y sí los personajes del cuadro.

En el cuadro conviven el poder y la servidumbre.

· *El poder lo representa la infanta **Margarita** que está junto a los criados, el perro y el mismo **Velázquez** que*

se autoretrató

– añade

Aurora

-, y de ese modo el pintor se incluye en la corte.

Todo ello genera una serie de interrogantes. Velázquez dejó de pintar, porque, en realidad, era un artesano, un oficio vil. En el fondo no era sino el decorador de la Corte. Contaba con medios para decorar el

Palacio Real

, pero no era valorado como lo es ahora.

LAS MENINAS

VELÁZQUEZ

Otros personajes son el bufón **Nicolasito** que pone el pie sobre un **perro**.

· *Yo quería a un niño y un perro, pero al inicio no pudo ser. En la gira tenemos niño y lo usamos. El perro es de peluche, con el que juega el*

infante. Otros personajes son los Reyes reflejados en el espejo. Se trata de la relación del poder con el lugar. Hay varias teorías sobre ellos. Algunos piensan que no es un espejo sino un retrato existente en la sala. No se puede demostrar pues el cuadro no existe actualmente. Probablemente si existió se quemó con el incendio de El Alcázar. De todos modos es un cuadro extraño, pues no se conocen retratos de los Reyes juntos. En el caso del espejo, sería un modo de traspasar la cuarta pared.

En este tema del espejo hay una escena en que la infanta Margarita reflexiona sobre el cuadro de *La Venus del espejo*.

· *En el cuadro lo que está delante es el culo de la Venus, y su rostro manifiesta que □ esa exhibición puede ser divertido para el público – aclara Ignacio - , pero la*

Infanta

piensa que sobre el espejo no se refleja la cara de la Venus, sino que lo que esa cara está mirando es su entrepierna. En

Velázquez

el juego de los espejos es una constante.

UN ESPACIO MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LA SALA

FOTO: DRAMAFEST

Según Ignacio

· *El espacio no debía ser únicamente el estudio del pintor, supuestamente situado en una de las salas del **Palacio del Alcázar** de Madrid. Aquella sala había sido en tiempos aposento del príncipe **Baltasar Carlos**, tan amado por **Velázquez** en sus magníficos retratos, ya a caballo ya en traje de caza. El espacio debía ser un marco en el que cupiera toda la obra de **Velázquez** y de todos sus contemporáneos, un cuadro permanente (que definía la presencia de un gran marco en el proscenio) en el que todos los demás cuadros fueran posibles, un continente de todo contenido posible. El espacio debía poder deconstruirse y fragmentarse y poder ser siempre el estudio del pintor y cualquier otra cosa, además de permitir la existencia final del cuadro con todos los elementos esenciales de ese espacio: la puerta al fondo, el espejo que refleja a los monarcas, el caballete del pintor, etc. En la configuración del mismo el trabajo con la escenografía*

Cornelia Dvorak

fue laborioso hasta conseguir ese lenguaje común y abstracto, lleno de referentes pictóricos, y aunque no siempre fue fácil encontrar el mayor de los entendimientos, fue satisfactorio y rico el diálogo permanente con una escenógrafa imaginativa y rica en referentes pictóricos.

Finalmente el espacio pudo ser ese cajón de espacios con múltiples posibilidades expresivas y significantes, lleno de pequeños inventos, columpios, cajas que se convierten en bañeras, en altares, etc.

VESTUARIO, LUZ Y SONIDO CON ECOS BARROCOS

La propia **Cornelia Dvorak** ha diseñado el vestuario y en él ha pretendido

- *Reflejar estructuralmente lo que aparece en el cuadro con algunas libertades en el color para enriquecer la gama cromática del original, haciendo de su uso por los personajes y de la manipulación del vestuario un elemento tan significativo como el propio aspecto.*

La iluminación se debe a **Matías Gorlero**.

- *Debía ser y fue poética, pictórica, intensa y dinámica, y tuvo la capacidad de inventar y recrear todos los referentes pictóricos barrocos. En este magnífico profesional encontré un aliado sin par y un interlocutor activo en la creación de todos esos pequeños tableaux vivants con aromas*

de

Velázquez,

Caravaggio

, de

Ribera

, de

Tiziano

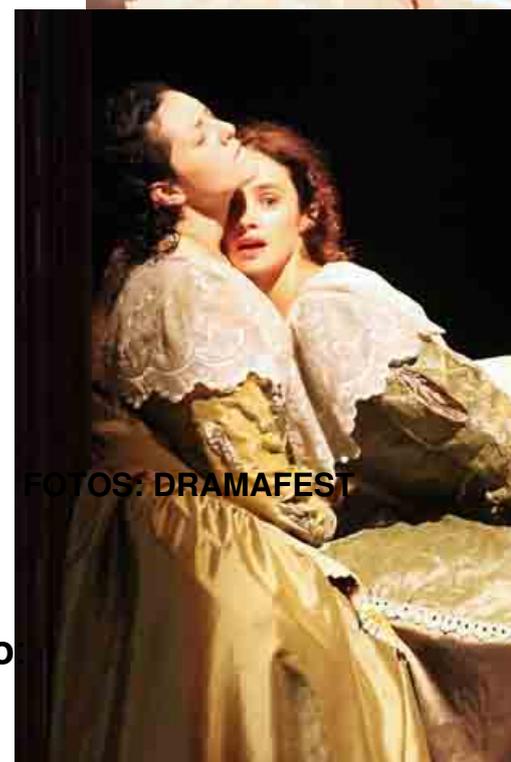
, de

Rembrandt

o de

Vermeer

- *Una gran aportación al espectáculo sin duda, y la pieza que permitió encastrar el resto de elementos visuales de un modo transversal. Intenté generar imágenes que conectaran con el claroscuro de la época. Es como un cuadro en movimiento.*

FOTOS: DRAMAFEST

Del universo sonoro se ha encargado el propio **Ignacio**

- *He alternado diferentes referencias barrocas, desde el protobarroco español de **Cristóbal de Morales** a*

los referentes plenamente barrocos europeos de

Marais

a

Bach

, pasando por

Vivaldi

y

Purcell

. He tratado de crear un contraste entre los elementos religiosos presentes en el texto como son las escenas de las meninas y la inquisición o en los delirios sobre El Escorial cada vez que se habla del traslado de la corte allí, usando alternativamente polifonía española del XVI y marchas procesionales de semana santa – en sentido irónico y grotesco,

con aquellos del palacio y las ceremonias de corte. Paralelamente debía aparecer otro entorno sonoro en que reflejase el estado emotivo profundo de los personajes de un modo metafórico: los lentos solos de viola de gamba de

Marais

para la infanta, las marchas con metales de

Purcell

para

Velázquez

o el sereno archilaúd para

Maribárbola

y sus monólogos crudos.

DEL CHOCOLATE AL TEATRO

Dos alicientes de **Ignacio** para aceptar la dirección como valor añadido son...

· *Que se trata de un auténtico proyecto bilateral México/España, en el que han colaborado los dos países. El otro es que contasen con un director español durante 6 semanas para levantar el espectáculo. Al principio el tono mexicano me sorprendía, pero encontramos un equilibrio. El teatro latino es muy cálido a nivel interpretativo. Hemos conseguido una mezcla, como sucedió con el chocolate que nos une. Ellos tomaban el chocolate con agua. Cuando lo trajeron a España lo tomamos con leche calentita. A México volvió con la leche. Lo que hacemos es esto: una suma de lo que hay en ambas orillas, al mundo teatral.*

□

[Las Meninas. Dramafest. México. Entrevista](#)

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

