

Cuando la interdisciplinaridad corteja a Shakespeare

ENTREVISTA A PETE BROOKS

Por Mauricio Villafaña, periodista

Pete Brooks habla de su estética teatral y reflexiona sobre la locura del Rey Lear. “Su reino está construido sobre cadáveres” enfatiza el destacado director inglés.

Su teatro se caracteriza por la mezcla de lenguajes audiovisuales y escénico teatrales, ¿cómo describe este montaje del Rey Lear?

Esperamos que este proyecto sea el desarrollo del estilo transmedial que usamos en mi visita anterior a Chile en el año 2006 con el montaje de *El Cuidador*. Con el *Rey Lear*, ésta sería mi quinta puesta en escena en Chile. Al texto de Shakespeare, precedieron *El Cuidador* del Nobel de Literatura Harold Pinter, *El ascensor y Sangre*, con el destacado actor chileno Hugo Medina, y *Naturaleza muerta con insecto*, protagonizada por Francisco Pérez-Bannen. La búsqueda artística que caracteriza mi trabajo mezcla lo cinemático con lo teatral y al cual también se le presta visualmente el estilo de novela gráfica. *El Rey Lear* es un clásico universal, escrito y ambientado en épocas determinadas, pero no por eso la visión debe corresponder a un tiempo remoto. En este *Rey Lear* queda de manifiesto una obra a caballo entre tradición y modernidad, y desde el punto de vista escénico podemos traducirlo en una obra transmedial resultante de un proceso de lenguajes textuales y no-textuales, donde evidentemente el lenguaje cinematográfico pasa a ser elemento integrante de la puesta teatral. Por esta razón con esta obra queremos también abarcar a una audiencia joven, inserta en su época, acostumbrada a la multiplicidad de lenguajes en un mismo plano discursivo, pero sin olvidarnos que Shakespeare está detrás de todo esto.

Se dice que el *Rey Lear* es una de las tragedias más complejas de Shakespeare, ¿podría hablarnos del reto que significa para el director montar esta obra?

En muchos aspectos el *Rey Lear* no es una tragedia compleja. Lear no es un carácter complejo psicológicamente, como lo sería Hamlet. Es una tragedia muy brutal. Despiadada. Donde no hay redención. Yo creo que el problema fundamental del director es transmitir esta brutalidad, transmitir las consecuencias desproporcionadamente terribles que resultan, en vez del acto insignificante de estupidez. También es un rol muy difícil de actuar para un intérprete. Lear va cayendo en la locura y la locura es siempre difícil de actuarla bien.

En el recuerdo del espectador chileno está la memorable versión del *Rey Lear* traducida por Nicanor Parra que se realizó en el Teatro de la Universidad Católica en el año 1992, dirigida por Alfredo Castro. ¿Qué puede esperar el público de esta versión de la obra?

Pienso que esta versión, por su carácter interdisciplinario, será muy excitante visualmente hablando, sin dejar de lado su aproximación desde una perspectiva psicoanalítica. Hugo Medina será un gran protagonista.

Ahondar en la condición humana y en las relaciones antinaturales son temas a primera vista centrales en el *Rey Lear*, ¿qué aspectos se plantea enfatizar esta interpretación?

Hay algunos aspectos extraños en el texto original. En primer lugar, la evolución de la obra es poco clara. Los eventos parecen suceder muy rápidamente, algunos con desarrollo psicológico; también suceden muy abruptamente, en particular, la transformación malévola de las hijas mayores, donde en el primer acto ellas son personas bastante razonables. La puesta en escena tomará un tinte de pesadilla. Nos estamos acercando a la obra desde una perspectiva psicoanalítica que interpreta los eventos como una fantasía paranoica y delirante, que tiene lugar principalmente en la mente de un rey loco. Se ha escrito en reiteradas ocasiones acerca de la manera en la cual Shakespeare describe el descenso de Lear hacia la locura; y nosotros estamos interesados en que los eventos de la obra sean generados desde la locura misma de Lear, por su enfermedad inconsciente, por sus acciones. Podríamos decir que esta puesta en escena será la visión de la pesadilla de Lear, y cuál será su legado. Mirado de esta manera podríamos preguntarnos por qué la visión de Lear se asimila a una pesadilla.

Es porque su reino está construido sobre cadáveres (nos acercamos al punto de vista del gran cineasta japonés Akira Kurosawa en su film *Ran*, inspirado en el *Rey Lear*).

En términos de la traducción del texto al español, ¿hay elementos particulares considerados a partir del público chileno?

Hemos hecho una traducción al castellano moderno, a partir de un trabajo de reescritura con el dramaturgo e investigador teatral de la Universidad de Lancaster, Andrew Quick. No veo el sentido que tendría traducir el inglés del siglo XVII en un castellano del siglo XVII. Y creo que el montaje mismo podría tener alguna resonancia en la sociedad chilena. Pero la adaptación no está literalmente trasladada a Chile. La historia del *Rey Lear* se contextualiza alrededor del año 600 antes de Cristo. Y a pesar de que hay algunas referencias a la Inglaterra de la época, es mucho más abstracta en su ubicación geográfica y temporal que muchas de las obras de Shakespeare. Creo que Shakespeare quería que en esta obra el rey Lear viviera en un lugar abstracto.

¿De qué manera una obra escrita hace 400 años conserva su mensaje vigente hoy? ¿Cómo, más allá de la puesta en escena, se actualiza el mensaje?

No creo que el *Rey Lear* tenga un mensaje. Las grandes obras teatrales, las obras de arte nos hacen preguntas difíciles acerca de la manera en que vivimos, de quiénes creemos que somos y de cómo deberíamos

actuar. Y creo que estas son preguntas que nos venimos haciendo desde Sófocles y Homero hace más de 2500 años, por lo tanto en esa perspectiva de tiempo, Shakespeare es bastante moderno. El problema es que el contexto socio-histórico particular de un trabajo, esconde a veces las preocupaciones de una audiencia que lo ve cientos de años más tarde, o en una cultura diferente. Pero las preguntas son las mismas, sólo que nosotros debemos hacerlas visibles.

Y en ese sentido, ¿cuáles son los énfasis de esta puesta en escena?

Se trata de una tragedia, una realidad muy negra y sin optimismo. Yo haría un paralelo con el trabajo de Samuel Beckett, por ejemplo. Nuestro énfasis está puesto en una visión muy griega, muy "sofocliana" que nos permite dibujar paralelos con la visión contemporánea de la condición humana.

El *Rey Lear* es típicamente una obra política y de conflicto familiar, que no nos presenta elementos tan psicológicos tales como en *Macbeth* o *Hamlet*. Por lo tanto, en esta puesta en escena hemos querido introducirle elementos de tipo psicológico, al instalar la acción en un geriátrico donde el viejo Lear vive sus últimos días, en una realidad muy patética.

La obra invita a introducirnos en un delirio paranoico, al preguntarnos qué irá a pasar con su poder después de su muerte. Estoy pensando en las últimas horas de varios dictadores, pienso en cuál será el legado por ejemplo de Moammar Gadhafi en Libia con miles de muertos; en dictadores latinoamericanos como Perón o Pinochet, no de manera literal por cierto. El Reino de Lear es construido con sangre por lo que la pesadilla de la culpa lo asecha y eso también es un tema interesante desde el punto de vista psicoanalítico.

Esta obra será vista por muchos jóvenes, ¿cómo se puede llegar a ellos con una obra clásica como ésta?

No creo que exista un teatro para jóvenes y otro para adultos. Hacemos un teatro de estilo bastante posmoderno y transmedial, pero no es el punto de la producción.

Debo reconocer que ha sido muy difícil para mí entender el texto original. Hay palabras que ya no existen, por eso hemos hecho una traducción en un castellano cotidiano, utilizando metáforas y expresiones conocidas de una manera completamente moderna, de lo contrario nunca vamos a entender lo que entendía el público inglés hace 400 años. Estamos haciendo nuestra propia ruta, para dar de igual forma con las raíces.

Este montaje busca realizar una nueva versión, ¿cómo se sortea el riesgo de pérdida de estatus de la palabra en relación a la imagen?

Es una buena pregunta y, aunque parezca contradictorio, para mí las palabras que usamos no son las mismas de Shakespeare. No es tan lindo el texto como el original, porque no es su poesía. Quizás en Inglaterra sería mucho más cuidadoso con el texto, pero no creo que perdamos porque la obra es muy interesante por grandes espacios, como largos discursos de Lear que traducidos son preciosos; pero hay otros, de personajes menores, que hemos debido cortar. No se pierde demasiado porque la obra sigue siendo muy interesante. Además, el texto con el que trabajamos es una de las muchas versiones que la han ido modificando, porque en esto hay una verdadera tradición marcada por las transformaciones y nuevas lecturas de la obra. Para nosotros es una suerte de mina desde donde se obtienen ideas y poesías. Por 300 años la versión más popular del *Rey Lear* tuvo un final muy distinto al original. Por tradición teatral, tengo una relación distinta con el texto pero siempre con mucho respeto. No pienso que esté mejorando la obra, sólo quiero explorar.

Hemos visto ya tres montajes anteriores junto a Hugo Medina (en 1993 *El ascensor*; en 1995 fue *Sangre* y en 2006 compartieron en *El cuidador*), ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en Chile y con los actores nacionales?

Mi experiencia con intérpretes chilenos ha sido muy buena. Están muy bien preparados pero también están en disposición de tomar riesgos. Creo que la manera como trabajan los actores y actrices chilenas, esto de trabajar en TV pero al mismo tiempo en teatro, es muy saludable y también crea versatilidad de estilos. En Inglaterra los actores tienden a separar más ambos estilos.

Usted ha trabajado en otras ocasiones con el Teatro la Luciérnaga, ¿qué connotación le asigna dirigir a Hugo Medina como protagonista en sus 50 años de actuación?

Es un privilegio.