

ANEXO A

I. ENTREVISTA AL DIRECTOR.

¿Cuáles son sus expectativas de la obra “Aquí no paga nadie”?

Este es mi octavo montaje aquí en la universidad, eso hace que en gran medida uno tenga tiempo de reflexionar muy bien sobre el público para el cual trabaja, ya yo he realizado diferentes montajes dentro de la carrera y eso me ha permitido explorar el público que realmente es el público universitario. Un público que vive en el *campus*, que en este caso son los estudiantes, 8,000 estudiantes que nosotros tenemos aquí. Además de que conozco muy bien a los alumnos que participan en el montaje, por haber impartido diferentes materias en otros años, estoy muy cerca de ellos y quizás por conocer muy bien sus características, esto me estimula a realizar los proyectos que voy haciendo sucesivamente.

Siempre son proyectos que efectivamente, como gente de teatro, yo intento aproximar a lo que son los intereses del público, porque el teatro francamente si no tiene un tipo de conexión de todo tipo, espiritual, social y cultural sobre todo, con el público, pues no se logra, no se da, no surge, no es una actividad que esté muy metida dentro de lo que son por ejemplo, los avances tecnológicos; sino sencillamente es una actividad que conserva el encanto de lo artesanal de un poco como ha sido este arte a través de las épocas. Hay infinidad de elementos que se mantienen tal cual dentro de lo que es un montaje, de una puesta en escena, siempre habrá que hacer una escenografía, un vestuario, una utilería, todo el mundo participa, es un arte muy comunitario, muy de grupos, es un arte vivo.

No es un arte en el que uno va a tener la reacción de inmediato, y pues si uno ya tiene experiencia, uno procura que esa reacción sea lo más conectada a los propósitos que hacen surgir un proyecto. Y creo que este es el caso, de hecho es una obra que yo conozco desde hace muchos años, es una obra que siempre me apasionó hacer, siempre me encantó hacer, soy un admirador de la obra de Dario Fo, que conozco bien que incluso lo he visto trabajar a él en muchas oportunidades, conozco su trabajo muy profundamente.

Me parece que es un autor importantísimo por la manera en que él concibe sus estructuras, en el teatro las estructuras son muy importantes, en este caso el dramaturgo, porque estamos haciendo un texto de él; pero no con él, lo estamos reinterpretando a partir de nuestros propósitos específicos, cosa que tiene que ver con el texto, pero que indiscutiblemente el público va a ser una lectura de la que yo soy responsable, en este caso como director.

Es algo que yo he concebido dentro de mi imaginario, dentro de mis deseos de hacer y dentro de lo que yo concibo. Encontrar cómo puede ser visto el texto en un lugar como este, un México contemporáneo al que van a asistir una gran cantidad de jóvenes universitarios, de un público compuesto por jóvenes de todos los Estados de la República. Esto genera un público muy diverso, porque cada estado es diferente, tienen vínculos culturales y todo un entorno muy diferente.

Todo esto me resulta muy atractivo, porque pienso que la obra va a tener un impacto, desde el punto de vista temático y del tratamiento que le estamos dando. Es una obra que podría parecer realista, pero no lo es, es una burla del realismo que hace Dario; él reformula todos los procedimientos del realismo, toma del absurdo, de la vanguardia, teatro político.

Lo que me fascina de esta obra, es que los factores de crítica que inciden y que resultan muy contemporáneos están dados de una forma muy universal, de todas formas en el texto original aparecen precisiones de nombres de corrientes políticas o religiosas. Yo en este caso he trabajado este aspecto, he matizado la presencia de estos factores para no localizarlos exactamente en algo.

Lo que me parece que ya en el siglo 21, con un telón de fondo que es la guerra en Irak, es un contexto mucho más caótico que en el que Darío escribe la obra. Lo que he querido trasladar al montaje, es esa dinámica caótica de la época y cómo intenta con formas alternas el hombre de resolver estos problemas, por una parte está atrapado en ellos y por otro el problema se ha propagado a todas las esferas o a las mayoritarias, que es el problema de la precariedad.

Es una precariedad que nos toca a todos de una forma u otra, a veces disfrazada, porque quizás no nos damos cuenta de que la padecemos y eso es lo interesante que me parece destacar del texto. Yo he matizado mucho eso, si se leen el texto exacto, verán que hay precisiones, como una crítica a la izquierda europea, una especie de obsesión con la figura del Papa, hay una representatividad diferente en el contexto italiano.

Es un punto de vista universal. Los partidos de esta época no tienen la representatividad que tuvieron los de esa época. Por lo tanto, lo que he tratado de crear es un campo en donde se recree este mucho caótico de una forma virtual, en el sentido de que es una escenografía abierta, pero que emerge de un fondo negro, oscuro y de ahí se esparce a un color muy sutil de grises, y que llega a burdear los azules. Esta degradación del color es una forma de aislar por completo a la obra de toda confusión costumbrista, realista. O de acentuar la presencia de los personajes que son como las formas activas en medio de este campo desprovisto de paredes, de ventanas, de estructuras domésticas como las conocemos; sino de un mundo abierto en el cual la gente no reconoce los espacios, los espacios se confunden se penetran y se accesa a ellos, sobre la base de las líneas de acción.

Mi propósito inicial ha sido despojar del texto de Darío, todo lo que resulte un síntoma realista y llevarlo a un plano abstracto que sirva para que el público pueda ubicar las situaciones y las líneas de acción de este grupo humano, que es representativo de la contemporaneidad. ¿Cómo solucionar los problemas más básicos de subsistencia?. Esto genera un despliegue de soluciones inventadas por el hombre que las pone a prueba, al ponerlas en prueba viene una coalición de diferentes grupos: los policías con los obreros, la familia por una parte, la represión por la otra, hay huelgas por un lado, desalojos, robos; pero todo sucede de una forma muy divertida, que el otorga una especie de vibración al montaje.

Las estructuras para el actor son muy rápidas y hay que matizar mucho, a veces los actores tienen a detener el disfrute de la acción, con una precipitación que no debe verse precipitada. Esa es la dificultad, no son personajes fáciles, sobre todo porque cuando salen tienen un factor muy especial.

Tienen un campo sonoro, de lo que es el campo urbano, las sirenas, los policías, todo esto representa la violencia de las situaciones, con una música que tiene mucho este espíritu. Es una música que sustenta una atmósfera, se incorpora a la vibración del lenguaje, con el espectáculo.

¿Cómo cree que el público vaya a reaccionar?

Debe reaccionar de una manera muy reflexiva, le va a resultar esta estructura atractiva, el impacto lo va a recibir a través de una especie de canal muy de intercambio; muy participativa. Me parece que el público va a participar completando el espectáculo, no creo que se aisle; sino que le exige continuamente unas respuestas, que el reto es ajustarlas a que tengan una explicación conceptual. No es fácil porque todos los elementos tienen que estar alineados, cualquier desliz puede sacar el tono de la puesta, porque es un trabajo muy complejo, no es nada fácil. Aunque se utilicen métodos para llevar al actor, que resulten ser muy efectivos. Uno tiene que trabajar para involucrar al actor, es un actor joven, que ve el teatro como una diversión como un juego, hay que aprovechar esa energía, pero hay que ir

modulando. A medida que el tiempo lo permita, son montajes de un semestre, con soluciones muy rápidas.

¿Cómo ha sido su interpretación del texto?

No he hecho ninguna traslación de tipo folklórico, porque perdería valor, me parece más en un sentido universal. No he alterado lo de Italia del texto, está bien así; independientemente de que cualquier actor por su esencia, por su cultura, hay momentos en que las expresiones salen; pero no ha sido buscado como modismos. Eso no me interesa, porque el público puede pensarlo después y ver que eso no ayuda, lo que ayuda es la reflexión, en cuanto a toda esta cosa, que eso te de un punto de reflexión, aunque no te cambie el horizonte de expectativas que tu tienes con respecto a la situación mundial, por lo pronto que te impacte.

Para usted, ¿Cuáles son los mensajes más importantes que la obra transmite?

El caos en el que vive la sociedad en este momento, el término de precariedad me interesa mucho, porque insisto en que es que a veces no nos damos cuenta, continuamente te estás encontrando muros, obstáculos, variedad de cosas que no sabes cómo resolverlas. La falta de equidad es algo que es como lo instaurado, es cómo tú puedes resolver tu vida, pero nadie se está haciendo cargo de ella. Y pues eso garantiza, por lo pronto en este momento un siglo más de falta de equidad. Esa es la equidad que me parece más universal, pero que a veces no tenemos conciencia de ella. Yo creo que la obra aspira de una forma muy divertida, a que el público disfrute lo que está viendo, entienda y ya casi al final de la obra, logre construir fragmentos de una realidad.

Eso me gusta, está muy fragmentado, ahí de pronto coincide todo, un ataúd con un carabinero que está medio muerto al borde la muerte y la presencia de un personaje lunático y que complica todo más aún. Es una realidad simbólica que te pone ante tus ojos, que todo el mundo está que no se puede ayudar. Si vamos a ver en que consiste una ayuda de valor, no una ayuda tonta de te presto algo o te pago un refresco; sino algo significativo.

Es un caos total, llegan a comer comida para animales y llegan a disfrutarla, es una situación inverosímil y simbólica en el mundo en el que estamos metidos. La primera paradoja que enfrenta la obra es cuando llegas a la taquilla y dice “Aquí no paga nadie” y tienes que pagar la entrada, esto entra en el juego.

¿Cuáles son los puntos y escenas claves de los mensajes de la obra?

El punto de vista simbólico del encuentro de dos personas diferentes de la policía que se involucran en la realidad de estos obreros, en cómo coinciden entre ellos.

El hecho de que uno de los personajes llegue a comer accidentalmente de la comida que han robado, y que lo disfrute incluso al no saber de que se trata, esto tiene a lugar en un momento en el cual no hay nada, no hay cocina, es un entorno de agujero, sólo están sobreviviendo o tratando de hacerlo.

Cuando se produce el accidente del camión que viene cargado de sacos, se juntas 3 líneas: robo internacional, gente que aprovecha para robar ellos y cómo esto desata una peripecia en la obra, donde los personajes que no habían robado, roban y los pone en el mismo nivel. Todos están en lo mismo, con actitudes diferentes, el protagonista tiene como ética que no se debe de robar a nadie, es honesto. Su amigo está por otro lado, es un huelguista y para él, hacer el paro es lo principal. Y la esposa del protagonista que ella si entiende que hay que aprovecharse, no hay de otra.

De pronto todos los personajes coinciden, pero ninguno tiene una misma posición; sino que cada cual tiene la suya y al final todos coinciden, porque no hay que comer. Ellos trabajan y no comen, aunque hagan huelga no comen; uno tiene que robar para que el otro pueda robar. Es una cadena simbólica de lo que sucede.

Cuando viene el del ataúd y no tiene a quien entregarle el ataúd, esto genera otra línea de acción, donde va a parar a casa de ellos. Son como almas muertas, como fantasmas, con seres reales; pero viven una vida de fantasmas, no tienen ni teléfono. Son el último escalón de una sociedad industrial, es un país desarrollado. Tiene un nivel de reflexión para el espectador joven.

Son importantes las latas de comida para animales, cuando la comen desciende su categoría de hombres. Es clave porque pone a esos personajes en una dimensión de bestias. Terminan comiendo porque tienen hambre.

Todos son clave porque no he venido a ilustrar la obra, quitar y dejar lo que de verdad dice algo, porque para el espectador le da una imagen simbólica exacta.

Es la historia de un hombre y una mujer, no es la historia de un grupo social, son puntos de vista muy diferentes, mi deseo de buscar esos aspectos ha sido mi trabajo en esta obra.

¿Qué pretende transmitir con el vestuario?

No puede romper para nada esa línea de sutilezas que yo tengo, porque la escenografía sugiere un mundo urbano, y a la vez es una cárcel limitada. Toda esta atmósfera no puede ser traicionada, por lo que la paleta del vestuario tiene que haber una integración en el color, para que no aniquile esta imagen. En ese sentido, el vestuario tiene una gran dificultad, que es muy operativo, porque continuamente se está apelando a parte del cuerpo de los actores, para que se esconda comida, para enmascarar al personaje, ellos están realizando una labor con el vestuario. Lo que quiero es que el vestuario forme parte de esta realidad plástica simbólica. No que tenga un punto que distraiga al espectador. Es una prolongación de la obra. Son personajes en un mundo oscuro, es una trampa en la que están metidos, son como ratas en una tubería.

¿Qué es lo que transmite la música?

Es una música de Philip Glass, que ha hecho una búsqueda extraordinaria con el mundo de las cuerdas y con todo lo que tiene que ver con el mundo contemporáneo, con la sensibilidad, está muy a tono. Tiene un nivel de sugerencia enorme, me gusta y por eso lo metí para que su música colaborara con mi puesta. Va a ayudar a producir esas sensaciones, y a dismantelar las imágenes.

¿Qué proceso está llevando a cabo para la preparación de los actores?

Las personas jóvenes están en la mejor etapa de su vida para entender cosas; pero se les tienen que proporcionar, darles el acceso a ellas. Es muy poco tiempo, en 4 meses se tiene que realizar todo un proceso de asimilación de un estilo y un lenguaje escénico. Entonces lo que yo hago para este caso, es que ellos se contaminen de cómo yo lo veo, no para que lo hagan como yo; pero sí desde un punto de vista práctico, les traslado esa experiencia actoral específicamente las formas, no es nada nuevo, eso lo hacen muchos directores.

Para sensibilizar al actor, se le tiene que mostrar cómo es, a no ser, que tengas todo un tiempo para hacer una búsqueda, pero no puede haber ningún factor de ruido o de distractores. Son un grupo de

actores de 4to semestre a los que tengo que montarles una obra y con pocos ensayos. A la vez, como los conozco muy bien, se cuáles son sus valores, por donde han avanzado y por donde no, así que les digo las cosas de acuerdo al nivel de desarrollo. Hasta el momento ha funcionado, es un sistema reproductivo, de ofrecer un intercambio de imágenes. Como director, le ofrezco la mía y el actor ofrece otra por oposición. No hay tiempo para más y a la vez no me gusta torturar al actor, apretarlo demasiado, porque no se relaja y no saca su mundo. El mundo del actor sale en cualquier momento. Es un ambiente muy relajado muy de juego, donde voy modificando las cosas, donde yo le voy torciendo las cosas a partir de lo que ellos encuentran y de lo que encontramos todos. Conozco muy bien a los actores. El actor es un gran conocedor de sus posibilidades, de sí mismo y eso en el alumno, es muy difícil porque es joven y está entre otras cosas, aprendiendo a vivir, a estudiar, a amar.

2. ENCUESTA 1

Fecha de Nacimiento: _____

Edad: _____

Sexo: _____

Carrera o Profesión: _____

Religión: _____

Instrucciones: Favor de tachar 5 opciones que reflejen tu estado de ánimo en este momento, numerándolas del 1 al 5 (1 como más importante):

☐ Contento	☐ Optimista
☐ Alegre	☐ Molesto
☐ Feliz	☐ Divertido
☐ Preocupado	☐ Relajado
☐ Angustiado	☐ Deprimido
☐ Tranquilo	☐ Reflexivo
☐ Satisfecho	☐ Sensible
☐ Enojado	☐ Confuso
☐ Triste	☐ Pesimista
☐ Tenso	☐ Cansado

¿Qué esperas de esta obra de teatro?

---

3. ENCUESTA 2

Fecha de nacimiento: _____

Instrucciones: Favor de tachar 5 opciones que reflejen tu estado de ánimo en este momento, numerándolas del 1 al 5 (1 como más importante):

☐ Contento	☐ Optimista	☐ Pesimista	☐ Satisfecho
☐ Alegre	☐ Molesto	☐ Cansado	☐ Sensible
☐ Feliz	☐ Divertido	☐ Tenso	☐ Tranquilo
☐ Preocupado	☐ Relajado	☐ Triste	☐ Reflexivo
☐ Angustiado	☐ Deprimido	☐ Confuso	☐ Enojado

¿Por qué crees que te sientes así?

Favor de contestar de manera breve las siguientes preguntas:

¿Cuál es el mensaje principal que te transmitió la obra?

¿Qué significado tiene para ti que Juan continuara comiendo de la lata a pesar de saber que era comida para animales?

¿Para ti que significa que en la escenografía hallan rejas, huecos, que sea negra y gris y que los pocos muebles estén rotos?

¿Crees que los efectos sonoros que escuchaste durante la obra ayudaron a sustentar un ambiente de violencia? ¿Por qué?

¿Qué te sugiere la música de la obra?

¿Crees que se justifique que los personajes roben para comer? ¿Por qué?

¿Por qué crees que Juan antes no quería robar y después lo hace?

¿Te fue fácil entender los diálogos? ¿Por qué?

¿Esta obra cumplió con tus expectativas iniciales? ¿Por qué?

¿Crees que el tema de la obra se aplique a nuestros tiempos? ¿Por qué?

Favor de marcar con una “X” solamente UNA respuesta, la que coincida más con tu manera de pensar:

El hecho de que Juan haya comido de la lata de comida para perros significa que:

- está rebajando su categoría de hombre a animal
- que tenía mucha hambre
- que el sabor fue agradable y no importó la clase de comida
- que no había otra cosa que comer

Los huecos en la escenografía sugieren que los personajes:

- son como ratas
- son muy pobres ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- son ladrones
- están fuera de la realidad

Los efectos sonoros sugieren:

- que la gente del barrio es pobre
- que hay violencia en la zona ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- no sugieren nada
- no los recuerdo

La música de la obra transmite una sensación de:

- desgracia
- depresión ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- cansancio
- fracaso

Lo más importante que te transmiten los personajes es:

- que a pesar de trabajar no comen
- que cambian sus valores ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- que son como “fantasmas”
- que representan al último escalón de la sociedad

Esta obra:

- me divirtió
- me hizo reflexionar ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- me impactó
- me disgustó

Sobre las críticas que plantea la obra:

- me disgustaron las burlas al Papa ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- me disgustó la oposición al gobierno **sólo UNA respuesta**
- me disgustó la burla del milagro de Sta. Eulalia
- las críticas me fueron indiferentes

El vestuario me parece importante para:

- distinguir a los personajes ***Recuerda tachar sólo UNA respuesta**
- para que puedan esconder cosas en él
- forme parte de la totalidad de la obra
- distraer la atención del espectador