CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL Cuadernos Pedagógicos 119

SHOCK EL CÓNDOR Y EL PUMA



25 de abril 9 de iunio 2019

SHOCK EL CÓNDOR Y EL PUMA

Teatro Valle-Inclán

Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga

Dramaturgia

Albert Boronat y Andrés Lima (Inspirada en La doctrina del Shock de Naomi Klein)

Dirección

Andrés Lima

Reparto

Ernesto Alterio Richard Helms, Mr. Langley, Elvis Presley, Jorge Rafael Videla,

Víctor Jara, Marito Kempes, Adolfo Scilingo, Chicago Boy y Coro Ramón Barea

Salvador Allende, Augusto Pinochet, Richard Nixon, Arnold Harberger,

Locutor de radio y Coro

Natalia Hernández La Payita, Lucía Hiriart, Miss Korry, La desmemoriada uruguaya,

Chicago Girl, Secretaria de Nixon y Coro

María Morales Periodista, Miss Washington, Margaret Thatcher, Chicago Girl,

Momia indignada, Hebe De Bonafini y Coro

Mr. Korry, Manuel Contreras, Un paco, Chicago Boy, Mr. Washington Paco Ochoa

Big Fish, Intérprete chileno y Coro

Milton Friedman, Ewen Cameron, Henry Kissinger, El Mocito, Juan Vinuesa

Chicago Boy, Intérprete inglés y Coro

Equipo artístico

Beatriz San Juan Escenografía v vestuario

Pedro Yaqüe Iluminación

Jaume Manresa Música y espacio sonoro

Miguel Àngel Raió Videocreación Cécile Kretschmar Caracterización Laura Ortega Ayudante de dirección

Almudena Bautista Ayudante de escenografía y vestuario

Enrique Chueca Ayudante de iluminación Enrique Mingo Ayudante de sonido

Vivi Comas, Álex Romero

Iñigo Rodríguez Avudantes de vídeo

Joseba Gil Producción Check-in Producciones

Beatriz San Juan Ilustraciones de vídeo

Miguel Àngel Raió Realización y montaje de vídeo

marcosGpunto Fotografía Javier Jaén Diseño de cartel

Producción

Centro Dramático Nacional

en colaboración con Check-in Producciones

NIPO: 827-19-007-9 DL: M-3626-1999

- Introducción
- Entrevista con Andrés Lima
- **Entrevista con Albert Boronat**
- La colaboración de Juan Cavestany y Juan Mayorga
- Los personajes
- La escenografía y el vestuario de Beatriz San Juan
- La iluminación de Pedro Yagüe
- La música de Jaume Manresa
- La videoescena de Miquel Àngel Raió
- **Bibliografía**



Como resultado de la investigación teatral sobre un hecho histórico, el del golpe de estado del General Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, nace Shock (El Cóndor y el Puma). Un teatro documental donde se representa la historia, pero para reconocerla desde la emoción.

El texto ha nacido de un proceso de investigación de más de un año. Está firmado por cuatro dramaturgos: Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga. La dramaturgia es de Boronat y Lima y la dirección escénica de Andrés Lima.

De los talleres de investigación, del material documental y de todos los aspectos de la puesta en escena hablaremos en este cuaderno pedagógico.



Actor y director teatral, está considerado como uno de los grandes directores de la escena española. Con sus montajes ha contribuido a la actualización de los conceptos de la puesta en escena teatral. Ha realizado numerosos cursos en España y ha sido becado por el Royal Court Theatre de Londres en su programa de residencia internacional para dramaturgos emergentes. Es fundador de la compañía Animalario, para la que ha dirigido: El montaplatos (2012), Penumbra (2010), Urtain (2008), Tito Andrónico (2009), Argelino (servidor de dos amos) (2008), Marat-Sade (2006), Hamelin (2005), Últimas palabras de Copito de Nieve (2004), Alejandro y Ana (lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente) (2002), Pornografía barata (2001), escrita también por él, Tren de mercancías huyendo hacia el oeste (1999), El fin de los sueños (2000) y Qué te importa que te ame (1997). Como director escénico ha trabajado, entre otros, para la Comédie-Française (Las joyeuses commères de Windsor, 2011;

Bonheur, 2009) y el Stadsteater de Göteborg, Suecia El caso Danton, 2012 y Blackbird, 2010).

Ha ganado el prestigioso Premio Max a la mejor dirección por *Urtain*, *Argelino* (servidor de dos amos), *Marat-Sade* y *Hamelin*.

Más recientemente, como director, ha presentado Moby Dick (2018) de Juan Cavestany, basado en la novela de Herman Melville; El chico de la última fila, de Juan Mayorga (2018); Las brujas de Salem (2017) de Arthur Miller, adaptado por Eduardo Mendoza; Sueño (2017) de la que también es autor; El jurado (2016) de Luis Felipe Blasco Vilches; Medea, de Séneca (Teatro de La Abadía, 2015); Desde Berlín, tributo a Lou Reed (Teatre Romea, 2014); Los Macbez, sobre Macbeth de Shakespeare en versión de J. Cavestany (CDN, 2014); Viento (es la dicha de amor) (Teatro de la Zarzuela, 2013) y Elling (Teatro Galileo, 2012).

Hablamos con Andrés Lima sobre la escritura del texto y la dirección escénica de la que es responsable.

En un principio pensamos incluso en adaptar el libro completo, pero nos fuimos dando cuenta de que la historia a la que nos ceñimos, la del Cono Sur de América, tiene vida propia y nos alejamos de la idea. Sí nos quedamos con el fondo del asunto y con el principio de la estructura. La obra nace de la primera parte del libro llamada *La Nada es bella*. Quizá en el futuro acometamos la adaptación del resto de un libro tan lúcido.

¿Cómo nació finalmente el texto que veremos en escena? Está dividido en varias partes, ¿cuáles?

Llevamos mucho tiempo de investigación con esta obra. Hemos hecho talleres para documentarnos sobre los hechos históricos, pero también para la escritura y la propia puesta en escena. El resultado es esta obra, un único espectáculo, que cronológicamente va desde los años 50, las primeras reuniones del gobierno estadounidense con Ewen Cameron, hasta la muerte de Pinochet, pasando por la Operación Cóndor y la colaboración del gobierno norteamericano en dicha operación.

Es un periplo amplio y lo hemos dividido en cuatro obras:

La Nada es bella, donde se presenta a los dos doctores del shock: Ewen Cameron creador del electroshock y Milton Friedman, premio Nobel e impulsor de la economía neoliberal en EEUU.

El Golpe, trata de mostrar cómo estas teorías tienen consecuencias, como HAY UNA DOSIS DE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EN LA OBRA, PERO SOBRE
TODO NOS INTERESA LA
EMOCIÓN DE TODA ESTA
HISTORIA. LA ACCIÓN EN
EL TEATRO SE EXPRESA
A TRAVÉS DE LA EMOCIÓN,
YA SEA ARTÍSTICA
O VIVENCIAL.

dijo Donald Rumsfeld sobre Friedman en su panegírico. El primer laboratorio de la doctrina del shock fue Chile y el golpe de estado de Pinochet, de manera que en esta parte recreamos el golpe y los primeros días de detención de presos en el Estadio Nacional de Chile.

El Cóndor y el Puma, habla de la Operación Cóndor, su desarrollo y sobre todo su implementación como golpe de estado en Argentina por parte del General Videla. La obra comprende desde la inspiración de la Operación hasta la celebración del Mundial de fútbol en 1978 en Argentina. El Mundial fue un lavado de cara del régimen de Videla. Se jugaba al fútbol mientras se torturaba a gente a solo unos metros del estadio.

Muerte y resurrección, en la que vemos cómo estos impulsores y protagonistas de los hechos anteriores mueren, pero sus teorías no sólo resucitan sino que siguen más vivas que nunca.

Estas cuatro piezas conforman Shock (El Cóndor y el Puma) más un prólogo y un epílogo. En el prólogo se plantean las bases de la obra. Y en el epílogo se expresa un deseo, un "continuará"...



Tratando temas y personajes históricos, ¿dirías que la obra es documental?

Sí. Las cuatro historias tienen un fortísimo apoyo documental. Nosotros las ficcionamos para intentar que el público las sienta. Hay una dosis de información importante, pero sobre todo nos interesa la emoción de toda esta historia. La acción en el teatro se expresa a través de la emoción, ya sea artística o vivencial. Nuestra tarea es ponernos en el lugar de los personajes y que el público viva la historia. Creo que el arte nos puede hacer comprender mejor la realidad.

Hemos preparado un espectáculo que tiene mucho de la técnica documental. Esto es algo que he hecho a veces, es una manera de contar una realidad o una ficción que a mí me interesa mucho. *Urtain* también era una realidad mezclada con ficción, *El pan y la sal* sobre

el juez Garzón y la Memoria Histórica es otro ejemplo. Ya hace años introdujimos el tema de esta obra en *Capitalismo* hazles reír, que se estrenó en el Teatro Circo Price y que también fue fruto de un taller de investigación de un año de duración.

¿Cuál es el motivo que os ha impulsado a recrear esta parte de la historia del siglo XX?

No es más que el intento de observar y ser consciente del mundo en el que vivimos. Esta es una historia que se cuenta muchas veces como una historia de malos y buenos, de héroes y villanos, y es cierto que muchos de sus protagonistas tuvieron un papel más o menos vil dentro de ella, pero al final somos nosotros los que estamos dentro de ese sistema y es el sistema que ha sobrevivi-

do. Este sistema es el capitalismo y está tomando una deriva neoliberal muy preocupante. Creo que es algo de lo que debemos ser conscientes. Me gustaría conseguir que la gente sienta qué pasó cuando se inició esto que ahora vivimos. Lo hemos leído, lo sabemos, tenemos información sobre ello, pero no podemos hacernos idea de qué es estar dentro del Palacio de la Moneda, por ejemplo, siendo asediado. No sabemos lo que es estar dentro de un estadio nacional a la espera de ser torturado. No sabemos lo que es la tortura mientras todo tu

CREO QUE EN TEATRO SE HA DE BUSCAR MÁS LA EVOCACIÓN Y HE PROCURADO SEPARARME DEL TONO DOCUMENTAL EN ESTE SENTIDO PORQUE PARA ESO LO MEJOR ES ACUDIR A LA HEMEROTECA O INTERNET.

país celebra la victoria de su equipo de fútbol, como si no pasara nada, mientras a 30 000 personas se les está dando por desaparecidas dentro de un régimen de violencia continua. Todo esto es algo que ha de sobrevivir a la información y ha de quedar en la emoción. Al fin y al cabo es el mundo que hemos generado en el siglo XX, el que seguimos generando en el XXI y el que dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. No estamos desligados de ello, no ha pasado tanto tiempo y no lo tenemos muy lejos. De hecho se podría aplicar la doctrina del shock a muchos casos actuales: Donald Trump está alimentando y proyectando este tipo de economía agresiva, y en

España la derecha también lo intenta. En este momento están vigentes una serie de ideas sobre cómo organizar el mundo que están teniendo una presencia muy preocupante.

Hablando de la puesta en escena y del trabajo de los actores, cada uno encarna varios personajes, ¿buscas el parecido físico? ¿Cómo se distinguirán en escena?

Creo que en teatro se ha de buscar más la evocación y he procurado separarme del tono documental en este sentido. porque para eso lo mejor es acudir a la hemeroteca o internet. A mí me gusta mucho generar personajes de ficción sobre personajes reales. Me permite ir más a la esencia de lo que fue. Sí, es cierto que en el espectáculo hay un juego que pretende tocar muchos palos teatrales, desde la escena realista de intriga política, hasta el despropósito del *clown*. En algún caso, hay una peluca que nos hace recordar más a alguien, pero en otros no. Siempre está presente el actor con lo que quiere contar. A través de lo que quiere contar y de lo que pasó, surge la emoción, y es además donde resulta más fácil que el público se identifique con lo que pasa en escena.

¿Podrías hablarnos del proceso creativo de la puesta en escena? Primero está el concepto sobre el que

Primero está el concepto sobre el que quieres trabajar: El poder del dinero, y de cómo ese poder utiliza la violencia para imponerse. Al fin y al cabo vivimos inmersos en ese sistema.

Después empieza el trabajo de creación. Y se genera un equipo. Llamamos

LA INSPIRACIÓN
DE ESTA PUESTA
EN ESCENA ES TRÁGICA,
COMO SU HISTORIA.
PIENSO QUE LA TRAGEDIA
CONTEMPORÁNEA CONTIENE
HUMOR, IRONÍA,
CARCAJADA SALVAJE,
DOLOR, TERROR
Y ABSURDO.

a quien creemos hablará meior de ello. Y entran en el espectáculo Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga. Y a la vez se conforma la esencia ética v estética del espectáculo. Con Beatriz San Juan convenimos en que esta historia se contara desde un espacio que evoque a un estadio de fútbol. El deporte como símbolo de la sociedad del espectáculo y los hechos históricos sucedidos en el Estadio Nacional de Chile en el 73 y el Mundial de fútbol Argentina 78. Después entendemos que el público será protagonista del espectáculo, será pueblo en la campaña de Allende o hincha de Kempes en el Mundial. Diseñamos las pantallas que rodearán al público donde Miguel Àngel Raió proyectará y creará las imágenes video gráficas que nos rodearán durante la obra. La luz de Pedro Yagüe irá desde el destello del electroshock a los grandes focos blancos de una final televisada, pasando por la oscuridad del calabozo o la luminosidad del despacho oval de la Casa Blanca. Y la música de Jaume Manresa. Para mí la música es mi mayor aliada a la hora de provocar la identificación del público con la obra. La música es un lenguaje abstracto que nos llega directo al corazón. Pero a la

vez, tiene la responsabilidad de ilustrar el paso del tiempo, transitando por la música de los años 50, 60, 70 y 90. Además de trabajar con el sonido documental de muchos de los hechos históricos: la voz de Allende, bombardeos en la Casa de la Moneda, discursos de Milton Friedman, etc. En donde Enrique Mingo, en colaboración con Jaume, trabaja como técnico fundamental para orquestar la ingeniería de sonido.

Pero nada de esto es posible sin unos actores de lujo y comprometidos con el espectáculo: Ramón, Natalia, Juan, Ernesto, María y Paco, llevan trabajando desde hace un año en esta investigación. Y gracias a sus propuestas y hallazgos se ha ido conformando esta obra.

Quiero nombrar a mi ayudante Laura Ortega y el resto de ayudantes: Almudena, Quique, Helena, Gonzalo y María todos ellos volcados en *Shock* como el que más. Y a todas las personas que han colaborado desinteresadamente en los talleres de investigación. Y son muchos. Sin los talleres realizados durante un año es imposible montar una obra así.

Beatriz San Juan, de nuevo, tiene el reto de vestir una infinidad de personajes que han existido pero que han de estar al servicio del espectáculo. Tiene que crear un CORO. Y vuelvo al principio. La inspiración de esta puesta en escena es trágica, como su historia. Pienso que la tragedia contemporánea contiene humor, ironía, carcajada salvaje, dolor, terror y absurdo.

Todos estamos entusiasmados con este viaje, con contarlo. Espero que os guste.



Creador escénico nacido en Comarruga, (Tarragona) en 1977. Licenciado en Filosofía por la Universitat de Barcelona y en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona, donde actualmente imparte docencia. Ha recibido la beca de Studio Européen del Écritures pour le Théâtre concedida por La Chartreuse-Centre National des Ecritures du Spectacle /ENSATT / SACD (Societé des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) y la beca ETC (En Blanco) para la escritura dramática contemporánea concedida por la Sala Cuarta Pared de Madrid.

En 2012 funda la compañía Proyecto NISU (Proyecto de Navegación Incendiaria y Salvamento Unilateral) con la que estrena los espectáculos *Vamos a por Guti, Waits F.M.*, Bostezo 2.0, Shell y Teenage Dream.

Ha trabajado también de forma habitual con distintos colectivos y profesionales de la creación. Algunos ejemplos de ello son sus trabajos con Judith Pujol en *Este no es un lugar adecuado para morir* (Ed. Ñaque, 2014) *De carenes al cel, Zero*, con Pep Pla y TV & Miseria de la II Transición, con Carme Portaceli. o su intervención en las escenificaciones de sus textos llevadas a cabo por distintas compañías como en los casos de Snorkel (Ed. Fundación Sgae, 2016), puesta en escena por La Virgueria o Bardammour o morir sonriendo a la luna. Capítulo 2 (Ed. Paso de Gato, 2018), con la compañía Homo Hábilis.

Compagina su labor creativa y docente con labores de investigación teórica y de intervención directa, como su asesoramiento pedagógico para distintas instituciones o los talleres que ha impartido en centros penitenciarios.

Hablamos con Albert Boronat para que nos explique el proceso de creación y escritura de esta obra.

15

¿De qué trata Shock (El Cóndor y el Puma)?

Shock parte del libro de Naomi Klein La doctrina de shock. En él se propone un viaje para explicar qué relación hay entre las investigaciones psiquiátricas de Donald Hebb y Ewen Cameron en los años 50 con las teorías ultra liberales de la Escuela Económica de Chicago, liderada por Milton Friedman, Nuestro texto plantea cómo se utilizan estos métodos, muy paralelos, para implantar el capitalismo en todo el mundo. Hubo un primer lugar de experimentación, el Cono Sur americano, Chile y Argentina y luego se extendió a otros países, Indonesia por ejemplo, que ha tenido un proceso muy similar, hasta llegar a la actualidad con la Guerra de Irak y otros acontecimientos posteriores hasta el presente.

Ewen Cameron investigó en el uso del electroshock y los métodos de privación sensorial para hacer una limpieza total en la mente del paciente y volver a construir sobre ella, curada de sus traumas, de sus tics, de la enfermedad mental en definitiva. Este uso, en principio terapéutico, interesó a la CIA y Cameron continuó trabajando subvencionado por ella. Traspasó cualquier barrera ética y desoyó las recomendaciones de seguridad sobre el número de descargas que puede administrarse a un paciente. Su hipótesis era que si se sobrepasa un número determinado de electroshocks se crearía una especie de tabula rasa en la mente en la que el sujeto perdería absolutamente sus recuerdos, tendencias "degeneradas", traumas... Esto permitiría construir algo limpio, nuevo e higiénico, pero también permitiría

manipular la voluntad del paciente. Lo que decía Friedman desde la perspectiva económica es parecido. Un cambio solo se puede instaurar de forma radical después de un shock, en un momento en el que haya habido una convulsión en algún lugar. Se puede esperar a ese momento de shock o se puede provocar, que es lo que hicieron en Chile, en Argentina y en algún otro sitio.

EL LIBRO DE NAOMI
KLEIN ABARCA UN
PERIODO DE TIEMPO
GRANDE Y HABLA DE
PAÍSES COMO URUGUAY,
BRASIL, INDONESIA,
IRAK O INCLUSO LOS
PROPIOS EEUU... NOSOTROS
NOS QUEDAMOS CON EL
CONO SUR, QUE QUIZÁ ES
LO MÁS CONOCIDO Y LO
OUE MÁS NOS RESUENA.

La obra de Naomi Klein habla de muchos países y de distintas épocas. ¿También Shock (El Cóndor y el Puma)? El libro de Naomi Klein abarca un periodo de tiempo grande y habla de países como Uruguay, Brasil, Indonesia, Irak o incluso los propios EEUU... Nosotros nos quedamos con el Cono Sur, que quizá es lo más conocido y lo que más nos resuena. Nuestra obra tiene varias partes, y la última, la que se llama Muerte y resurrección nos sitúa en Londres, en 1999, cuando Margaret Thatcher se entrevistó con Pinochet. La escena La Nada 2006. El quateque y el Epílogo nos acercan a nuestro tiempo y pretenden mostrar qué queda de aquello, de aquel

LA IDEA DE LA OBRA
ES DIBUJAR UN AMPLIO
ARCO TEMPORAL.
IRNOS A LOS AÑOS 50,
PASAR POR ESE PRIMER
LABORATORIO QUE FUE
CHILE, DESPUÉS POR
ARGENTINA Y VENIRNOS
AL PRESENTE PARA
OBSERVAR QUÉ TIENE
QUE VER AQUELLO, YA
MUERTOS LOS ACTORES
PROTAGONISTAS,
CON NUESTRO MUNDO.

mundo, de Nixon, de Milton Friedman y de los Chicago Boys. Creemos que ahora precisamente está todo muy vigente; el nuevo gobierno de Brasil, lo que está pasando en Venezuela, son movimientos herederos de la Escuela de Chicago. La idea de la obra es dibujar un amplio arco temporal. Irnos a los años 50, pasar por ese primer laboratorio que fue Chile, después por Argentina y venirnos al presente y observar qué tiene que ver aquello, ya muertos los actores protagonistas, con nuestro mundo. Esa es la intención. Es complicado porque abarca mucho tiempo y pasan muchísimos personajes; contamos con mucha información v con muchos datos.

La obra tiene varias partes y varios autores, ¿cómo ha sido el proceso de escritura?

El formato global lo hemos construido Andrés Lima y yo y después hemos hecho "encargos", como las escenas Washington 1970 que son de Juan Cavestany y la escena Londres 1999 Augusto y Margaret, que es de Juan Mayorga. Ha sido un proceso de trabajo muy largo. Desde hace más de un año hemos ido organizando talleres de una semana cada dos meses, trabajando con todo el equipo, generando material y probando cosas.

¿Hasta qué punto es una obra documental v qué parte de ficción tiene? Es una obra en gran parte documental. Muchas escenas son declaraciones reales, entrevistas v datos. Hav una mezcla de ficción y puro documento. La parte de El Cóndor y el Puma es un texto informativo, muy científico, sin embargo el principio, La Nada es bella, Washington 1970 es una recreación de una reunión de Cameron con agentes de la CIA y es ficción, no existen actas ni ningún documento al respecto. Se sabe que existió esa reunión en esas fechas en ese hotel concreto...el resto lo conocemos por los resultados y consecuencias de lo que allí se hizo, que fue, básicamente, incorporar a filas a

Lo mismo pasa con los personajes, la mayoría históricos, algunos incluso todavía vivos.

científicos.

Efectivamente muchos son personajes reales: Pinochet, Nixon, Kissinger, Víctor Jara, Milton Friedman, Ewen Cameron... Personajes como Washington, Washington Big Fish o Langley son agentes de la CIA creados en la obra, con nombres genéricos. Representan el poder de la Casa Blanca, roles, instituciones... Personajes como los Chicago Boys tampoco tienen nombres reales

17



porque no queremos hablar de ninguno de ellos en concreto, sino tratarles de manera general. Les hemos adjudicado los nombres de los actores: Paco. Natalia, Ernesto, Ramón, Juan y María. Encarnan estudiantes chilenos que fueron a Chicago con un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, donde impartía clases Milton Friedman, Fl hecho es que se repartió una cantidad enorme de becas con intención de que toda Latinoamérica quedara representada en Chicago. Las declaraciones recogidas en esta escena son extraídas de entrevistas reales de Chicago Boys de hace tres años, en las que hacen una revisión de los hechos. Hablan de sus recuerdos de juventud, cuando conocieron a Harberger, y hablan de su vinculación con el golpe de estado. Las frases del

LOS DOCUMENTOS
Y LAS ENTREVISTAS
AL RESPECTO MUESTRAN
UNA BORRACHERA DE
EMOCIONES BRUTAL,
INCLUSO ENTRE
LOS TORTURADORES.

texto son suyas literalmente y nos dicen lo que sintieron ese día: alegría infinita; Fue fantástico para este país, la mejor plata invertida. Algunos de ellos llegaron a ser ministros. Ellos explican en esta entrevista que trabajaron durante mucho tiempo en un paquete de medidas que compilaron en un libro que llamaron El ladrillo. En este documental les preguntan la razón de esta publicación. Ellos referían que fue un ejercicio académico, pero lo cierto es que al día siguiente del golpe de estado de

PODÍA HABER SIDO
UNA OBRA ASÉPTICA,
DISTANTE, PERO ES UNA
OPCIÓN, PRÁCTICAMENTE
UNA MILITANCIA,
MUY DEFENDIDA POR
ANDRÉS DE QUE EL
TEATRO ES EMOCIÓN.

Pinochet estaban aplicando las medidas económicas que se recogían en él. El vínculo de los Chicago Boys con Pinochet es enorme e incluso en el actual gobierno chileno hay Chicago Boys de cuarta o quinta generación.

En la escena *El Cóndor y el Puma* sobre Argentina y la Operación Cóndor vuelven a aparecer estos personajes que tiene los nombres de los actores. La escena tiene una lógica diferente, es muy épica y lo que dicen los actores es narración, no hablan desde ningún personaje. En este caso es más fiel que aparezcan con sus nombres propios.

La obra tiene una parte muy dura referida a la tortura, que apela a nuestros sentimientos.

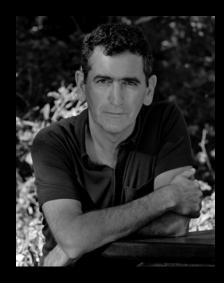
Este asunto nos planteó una gran duda, no sabíamos si la tortura debería aparecer o no. Podía haber sido una obra aséptica, distante, pero es una opción, prácticamente una militancia, muy defendida por Andrés de que el teatro es emoción. Estaríamos omitiendo una parte muy importante de la historia si no hablásemos de las torturas. Los documentos y las entrevistas al respecto muestran una borrachera de emociones brutal, incluso entre los torturadores.

La lectura de la descripción de torturas reales, elegida de entre todas las de los juicios, es de las más frías que hemos encontrado. Nuestro planteamiento es: si los militares no hubiesen denegado la individualidad a cada uno de los comunistas que asesinaron, si hubiesen conocido uno por uno a todos los que mataron, no creo que lo hubieran hecho. No es lo mismo matar comunistas que matar a Federico Ramos, que vive en tal sitio y tiene una hija. Desempaquetar a la gente de su individualidad es la base de la xenofobia y del odio. En un contacto directo ni el racismo funciona. Al final todo se hace por motivos muy extraños y la reflexión es que las ideas políticas tienen consecuencias que van más allá de lo racional y están bañadas de emoción.

Hemos visto que en el texto se ha contemplado un intermedio. ¿Estará en la función?

Tuvimos muchas dudas pero finalmente la obra tendrá un intermedio por varias razones. Por un lado es una pieza larga y el intermedio nos venía bien para dar oxígeno a todo el mundo, al público y al equipo, después de un torrente de información y emociones bastante grueso. Pero es que la puesta en escena además tiene una lógica de partido de futbol adherida a la propia idea del estadio en el que toda ella va a transcurrir. Y esa lógica también nos pedía jugar a "la media parte".





Juan Mayorga ha colaborado en la obra Shock (El Cóndor y el Puma) con la escritura de la escena Augusto y Margaret que aparece en la parte que lleva el título de Muerte y Resurrección. Mayorga agradece a Andrés Lima la invitación a participar en este proyecto, que considera interesante y necesario y describe así la escena de la que es autor.

Llevaba veinte años queriendo escribir sobre aquel encuentro de los dos ancianos. Qué interesante que quien había liderado una de las democracias más antiguas y poderosas de Occidente expresase ante el mundo respeto e incluso admiración hacia un militar golpista que había impuesto en su país un régimen de terror. Me parecía que la escena expresaba, con brutal claridad, algo importante sobre nuestro mundo.

Me refiero a aquella mañana de marzo de 1999 en que, ante las cámaras del canal SKY, la entonces ex primer ministra británica, Margaret Thatcher, de setenta y cuatro años, visitó al exdictador Pinochet, de ochenta y tres, y le agradeció la ayuda que había prestado al Reino Unido en la guerra de las Malvinas y lo alabó por haber llevado la democracia a Chile. Ello sucedió en la casa donde Pinochet permanecía bajo vigilancia policial después de haber sido arrestado en Londres a causa de la petición de un juez español que pretendía juzgarlo por violación de derechos humanos durante su gobierno en Chile entre 1973 y 1990. En el encuentro, en que también participaron la esposa de Pinochet y dos traductores, no se habló de los más de tres mil chilenos asesinados o desaparecidos durante sus diecisiete años de gobierno.

ME PARECÍA QUE LA ESCENA EXPRESABA, CON BRUTAL CLARIDAD, ALGO IMPORTANTE SOBRE NUESTRO MUNDO.



Juan Cavestany ha participado en este proyecto con la escritura de la escena Washington, 15 de septiembre de 1970. Despacho oval. Estas son sus palabras describiendo su trabajo LO QUE MÁS ME INTERESÓ
FUE TRABAJAR
CON MATERIAL VERBATIM,
ES DECIR EXTRAÍDO
CASI ÍNTEGRAMENTE
DE DOCUMENTACIÓN
EXISTENTE COMO
GRABACIONES, CARTAS
O LOS DOCUMENTOS
RECOPILADOS POR PETER
KORNBLUH EN
"LOS ARCHIVOS DE
PINOCHET".

Siempre que Andrés me propone una colaboración la acepto sin más porque sé que va a merecer la pena. Luego va pienso en la cuestión concreta. En este caso, Andrés y Albert también tenían muy definidas las coordenadas del montaje y lo que necesitaban de cada colaboración. Lo que más me interesó fue trabajar con material verbatim, es decir extraído casi íntegramente de documentación existente como grabaciones, cartas o los documentos recopilados por Peter Kornbluh en Los archivos de Pinochet. He utilizado algún añadido propio para que la escena termine de funcionar o para engrasar alguna transición, espero que no haya sido para desviar o manipular el objeto de la escena. Cuando Andrés me pidió ubicar mi escena o escenas en la Casa Blanca. de Nixon, aunque estábamos hablando de Chile lo segundo que me vino a la cabeza fue la extraña visita de Elvis Presley al presidente del Watergate. Cómo un presidente se debe al sistema en todos los niveles, desde el económico y militar hasta el sector del entretenimiento. En

realidad el encuentro de Elvis con Nixon es sobre todo estrafalario. No parece que a Nixon le gustara mucho Elvis Presley, pero la cuestión era cómo uno que literalmente pasaba por allí se hace con una placa del FBI, como si fuera un artículo de broma. Por lo demás, y a pesar de mi involucración tangencial, participar en este proyecto me ha servido de excusa para sumergirme en los documentales de Patricio Guzmán, donde lo político y lo íntimo se encuentran de una forma tan sutil y al mismo tiempo poderosa y atemporal. Pensar en Chile y en el mundo de cuando éramos pequeños es conectar con lo que fue uno mismo o podría haber sido. Jerséis de lana, vasos de leche, piedras, escombro, océanos, exilio, fantasía, todo ello en blanco y negro, o grises, como la fotografía de Nixon y Elvis.

Los personajes de la obra son personas reales, protagonistas de nuestra historia reciente. Unos pocos se han creado para construir la dramaturgia de la pieza. Ofrecemos una breve descripción de todos ellos, agrupados por los capítulos de la obra en los que aparecen por primera vez.























10

27

Prólogo



Naomi Klein

1

Nacida en Quebec, Canadá, en 1970, es periodista, escritora y activista política. Escribe en periódicos como The Nation, In These Times, The Globe and Mail, This Magazine, Harper's Magazine y The Guardian y es autora de libros publicados en varios idiomas: No Logo (2000) sobre el capitalismo, la cultura de las marcas y el consumismo; Vallas y ventanas (2002) libro que recopila artículos y conferencias de la autora sobre la antiglobalización; La toma (2004); Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima (2014) y Decir NO no basta: contra las nuevas políticas del shock por el mundo que gueremos (2017). Quizá el libro de la autora que más repercusión ha tenido es La doctrina del shock publicado en 2007 y traducido a 28 idiomas. En él se plantea la tesis de que en circunstancias extremas, bien por crisis políticas, militares, económicas o por desastres naturales, se implementa una economía de mercado que no puede ser contrastada y que dista mucho de ser la más eficaz; suele suceder que son medidas que benefician a determinados sectores, pero no a la sociedad en general. Estas políticas capitalistas en muchos casos se inspiran en las que defendían Milton Friedman y los Chicagos Boys. Naomi Klein postula que en algunos casos, incluso, se provocan las circunstancias, los shocks, para poder llevarlas a cabo. Naomi Klein es considerada una de las intelectuales más influyentes del momento y ha sido galardonada con premios como National Business Book Award (2001), National

Magazine Awards (2009), Izzy Award (2015) y Premio American Book (2015).

En el año 2009 se estrenó, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la película documental *La doctrina del shock*, basada en el libro de la autora. Está disponible en Youtube.

Milton Friedman

2

Ensayista y economista norteamericano ganó el Premio Nobel de Economía el año 1976. Fue uno de los fundadores de la Escuela Económica de Chicago, partidaria del libre mercado y de la no intervención del Estado en la economía. Es uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Sus presupuestos fueron trasladados a países como Chile y Argentina gracias a un programa de becas que permitió a estudiantes formarse en la Universidad de Chicago. Friedman influyó también en la política económica de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

Fotograma del documental Los Chicago Boys, 2015

La Nada es bella

Donald Ewen Cameron

3

Psiguiatra escocés, estudió en la Universidad de Glasgow. En el año 1929 se trasladó a Canadá para trabajar en el Hospital mental de Brandon. Desarrolló una terapia muy agresiva para curar las enfermedades mentales. A través de sesiones de fuertes electroshocks e inducción al sueño durante días, llevaba al paciente a un estado de amnesia a partir del cual programaba nuevos comportamientos y pensamientos. La CIA se interesó por estos experimentos y sus posibles aplicaciones en espionaje y en interrogatorios al enemigo. Las investigaciones desembocaron en el proyecto MK-Ultra en el que, en nombre de la seguridad nacional, se experimentó un proceso llamado despersonalización encaminado a controlar el comportamiento de los sujetos. En muchos casos los pacientes fueron involuntarios, traspasándose toda medida de seguridad y ética médica. De estos experimentos surgió la sustancia estupefaciente LSD.

Miss Washington, Mr. Washington Big Fish y Mr. Langley. Agentes de la Central de Inteligencia Americana. Sus nombres son alusivos a la capital de los Estados Unidos y a la sede de la CIA en Langley (Virginia). Los agentes mantienen una entrevista con Ewen Cameron en la que le ofrecen financiación oficial para que continúe sus experimentos de control mental.

Arnold Harberger

Tiene en la actualidad 94 años. Ha sido director del prestigioso Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Fue fundador de la Escuela de Economía de esta universidad junto con Milton Friedman y participó en la formación académica de economistas chilenos en los años 70, que influyó luego en las políticas económicas de Augusto Pinochet. Arnold, Alito, como es conocido en Chile, tiene una especial vinculación con este país, donde conoció a su esposa y donde ha impartido muchas clases y conferencias.

Los Chicago Boys

Estudiantes chilenos y de otros países suramericanos que se beneficiaron de becas para estudiar en la Universidad de Chicago, donde Friedman ejercía la docencia. Acabados sus estudios regresaron a sus países y consiguieron puestos de responsabilidad en los que aplicaron las medidas aprendidas, todas ellas de carácter neoliberal.

Richard Nixon

4

Nacido en California en 1913, fue Presidente de los Estados Unidos con el Partido Republicano durante 8 años. Su primera elección fue en 1968 y su reelección, en 1972, supuso una de las victorias más aplastantes en la carrera por la presidencia norteamericana. Nixon vivió como presidente la época de bonanza económica en los años 60 y la recesión de los primeros 70 que dio paso a la crisis del petróleo de 1973. Mantuvo una activa política internacional junto con su Secretario de Estado, Henry Kissinger. En 1974 se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en dimitir de su cargo por su implicación en el escándalo Watergate.

Henry Kissinger

5

Es uno de los políticos más influyentes del siglo XX. Norteamericano de origen alemán, nació en 1923. Estudió en la Universidad de Harvard. Fue Secretario de Estado durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. Desde este puesto ejerció un importante papel en las relaciones internacionales norteamericanas, relajó las relaciones con China y Rusia y consiguió el alto el fuego en la Guerra de Vietnam. Por este motivo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto con el militar y político vietnamita Le Duc Tho. Los acuerdos de paz no fueron duraderos, razón por la que Le Duc Tho devolvió el Premio. Henry Kissinger fomentó el golpe militar de Chile y después

la Operación Cóndor, una organización en la participan los países dictatoriales del Cono Sur americano junto con la CIA y que, en aras de proteger estos regimenes de la amenaza comunista, coordinó seguimientos, detenciones, desapariciones y muerte de personas consideradas subversivas. La Operación Cóndor puede definirse como una organización clandestina de terrorismo de Estado.

Edward M. Korry

Fue embajador de Estados Unidos en Chile desde 1967 hasta 1971, por tanto cuando fue proclamado presidente Salvador Allende. Durante años tuvo que enfrentarse a varias investigaciones que lo acusaban de haber participado en los movimientos desestabilizadores encaminados en derrocar a Allende y colaborar con el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Finalmente la CIA confirmó su versión de no saber nada del asunto. El presidente Nixon nunca contó con su participación porque desconfiaba de su implicación.

Richard Helms

6

Fue director de la Central Intelligence Agency, CIA, entre 1966 y 1973. Su andadura profesional comenzó en el periodismo, siendo conocido por una entrevista exclusiva con Adolf Hitler. Fue espía durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato como director de la CIA se llevaron a cabo varias operaciones controvertidas como los intentos de asesinato de Fidel Castro y el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Ya con Richard Nixon como presidente, dirigió la Operación Caos que espió a muchos ciudadanos estadounidenses para investigar si los movimientos en contra de la Guerra de Vietnam tenían vinculación extranjera. Nixon le destituyó de su cargo por negarse a bloquear la investigación del FBI sobre el caso Watergate.

Elvis Presley

4

Conocido como El Rey del rock, es una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Nació en 1935 en Tupelo, Misisipi, Estados Unidos y pronto se convirtió en un mito. Es conocida la entrevista que solicitó al presidente Nixon para ofrecer sus servicios en ayuda de su país. Murió joven, a los 42 años, lo que ha contribuido a perpetuar su leyenda.

El Golpe

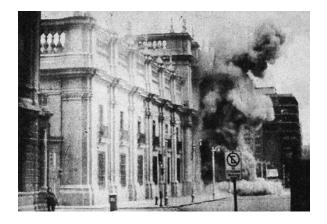
Salvador Allende

31

Fue Presidente de la República chilena entre 1970 y 1973. Allende nació en Valparaiso, (Chile) en 1908. Estudió Medicina v desde la universidad mostró inclinaciones políticas. En 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile y Allende, con solo 25 años, fue su primer secretario general. Fue elegido diputado y participó en la fundación del Frente Popular con el que llegó a ser Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. En 1945 se convirtió en senador y ocupó este cargo hasta 1970 cuando fue elegido Presidente de Chile. Se había presentado en otras tres ocasiones en 1952, 1958 y 1964. Se convirtió en el primer político marxista en llegar a presidente en una votación democrática. La naturaleza de su programa de gobierno, que comenzó con nacionalizar la minería del cobre, despertó la oposición dentro del país, alimentada por el gobierno norteamericano, que en el contexto de la Guerra Fría no veía con buenos ojos el gobierno socialista de Chile. El 11 de septiembre de 1973 el General Augusto Pinochet dio un golpe de Estado. Allende se hizo fuerte en el Palacio de la Moneda, residencia oficial del Gobierno. El Palacio de la Moneda fue bombardeado ante la negativa del presidente y un pequeño grupo de seguidores a abandonar su puesto. Salvador Allende dirigió un emotivo discurso a la nación chilena, sabiendo que eran sus últimas palabras.

El Cóndor y el Puma





Víctor Jara

32

Nació en Chile en 1932. Fue músico, cantante, profesor y director de teatro. Perteneció al Partido Comunista de Chile. Es un referente de la llamada canción protesta por el contenido social de sus composiciones. Salvador Allende le nombró Embajador cultural. Cuando Augusto Pinochet asumió el poder, fue detenido, torturado y finalmente asesinado en el Estadio Nacional de Chile, que hoy en día se llama Estadio Víctor Jara.

en 11 de septiembre de 1973 cuando fue bombardeado por los militares golpistas liderados por Pinochet. En su interior Salvador Allende perdió la vida al negarse abandonar su puesto.

Biblioteca Congreso Nacional de Chile.

Jorge Rafael Videla

Militar y político argentino, fue presidente del Gobierno de Argentina desde 1976 hasta 1981. El 24 de marzo de 1976 dio un golpe de Estado en el que derrocó a María Estela Martinez de Perón. Denominaron el mandato dictatorial Proceso de Reorganización Nacional que se prolongó desde 1976 hasta 1983. Jorge Rafael Videla dejó el poder en 1981, cumplidos los cinco años que estableció la Junta militar de periodo presidencial y le sucedió Roberto Viola. El Proceso es considerado la dictadura más sangrienta de Argentina con constante violación de derechos humanos y miles de desapariciones, torturas y muertes.

Años después Jorge Rafael Videla fue condenado a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad. Murió en prisión en 2013.

Manuel Contreras

General del Ejército chileno fue jefe de la DINA, la policía secreta de Chile, entre 1973 y 1977. Durante estos años fue responsable de un gran número de secuestros, torturas y muerte de presos considerados enemigos del régimen de Pinochet. Años más tarde fue condenado por violación de derechos humanos a más de 500 años de cárcel. Falleció en 2015.

El Mocito

Jorgelino Vergara, al que llamaban el Mocito, fue asistente personal de Manuel Contreras.

Palacio de la Moneda de Chile

35

Augusto Pinochet

10

Militar chileno nacido en Valparaíso en 1915. Fue nombrado comandante en jefe del Ejército de Chile en agosto de 1973 siendo presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de ese mismo año dio un golpe de Estado que le convirtió en máximo dirigente del país entre 1973 y 1990. Ejerció una dura represión política a través de los Servicios de inteligencia, DINA, y el Centro Nacional de Información CNI. Instituyó una nueva política económica basada en los principios neoliberales de la Escuela de Chicago. Los primeros años de esta intervención fueron muy duros por la disminución de los salarios y la privatización de empresas importantes. Vino después un acelerado crecimiento económico que convirtió a Chile en uno de los países más boyantes de Hispanoamérica. El modelo sin embargo profundizó en la desigual distribución de la riqueza entre la población. Seguramente esta sea la razón por la que Pinochet perdió el poder en un plebiscito que él mismo convocó y en 1990 fue sustituido por Patricio Aylwin. En 1998, autonombrado senador vitalicio, se trasladó a Londres a una operación de espalda. La Audiencia Nacional española, a través del juez Baltasar Garzón, dictó una orden de detención contra él, acusándolo de delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. A la denuncia española se sumaron el gobierno de Suiza y un juez francés. Después de una batalla legal y diplomática Pincohet regresó a su país, donde tuvo que enfrenarse a varios juicios y condenas de arrestos domiciliarios. Murió en el año 2006.

Lucía Hiriart

Viuda de Augusto Pinochet.

Margaret Thatcher

Ocupó el cargo de Primera Ministra de Gran Bretaña entre 1979 y 1990, siendo la primera mujer en ocupar este puesto en su país y la política que más años lo ostentó en el siglo XX. Margaret Thatcher implantó una política económica inspirada en las ideas de Milton Friedman, de quien decía era "su economista favorito".

Hebe de Bonafini

Nacida en 1928 en Argentina, es cofundadora de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, asociación que crearon los familiares de desaparecidos en la dictadura argentina del General Videla.

Mario Alberto Kempes

11

Futbolista argentino, fue el capitán de la selección Nacional de Argentina en el Mundial de futbol de 1978 que se celebró en ese país. Ganó con su equipo la Copa del Mundo y fue el máximo goleador del mundial. Kempes perteneció varios años a la plantilla del Valencia Club de Futbol en España. Es considerado uno de los grandes jugadores del siglo XX y en la actualidad ejerce de comentarista deportivo en su país.

Adolfo Scilingo

Fue Capitán de corbeta de la Armada argentina durante la dictadura del General Videla. En la actualidad cumple condena por haber participado en los llamados "vuelos de la muerte" en los que se arrojaba a mar abierto a prisioneros con objeto de hacerlos desaparecer y por detención ilegal con torturas a decenas de personas.



Beatriz San Juan es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Amplió sus estudios con cursos de Escenografía y Vestuario en la Universidad de Londres. Su trabajo se desarrolla en el diseño de ambas disciplinas tanto en cine y teatro como en televisión. En cine ha colaborado en Días de cine. Un día tan bueno como cualquier otro. El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, Un buen día lo tiene cualquiera, Gente de mala calidad, Lobos de Arga. En teatro es colaboradora habitual de la compañía Animalario con la que ha trabajado en los siguientes espectáculos: Bola de Sebo, El Obedecedor, Animalario, El fin de los sueños, Alejandro y Ana, Copito de nieve, Hamelin, Pornografía barata, Argelino, servidor de dos amos, Marat-Sade, Titus Andrónicus, Urtain, Penumbra, Falstaff, El montaplatos. Junto al director Andrés Lima ha trabajado en: La noche y la palabra, Desde Berlín, Los Macbez, Las brujas de

Salem, La Mare, El jurado, Moby Dick.El chico de la última fila, Ay Carmela! (obra musical) y las zarzuelas El Bateo, De Madrid a París y Viento es la dicha de amor.

Para la Comedie Francaise ha trabajado en Bonheur y Les joyeux comeres de Windsor. Falstaff, El mal de la juventud y Elling. Ha trabajado además en Mundo Obrero, dirigido por Alberto San Juan; Rudolf, dirigido por Cristina Rota; El inspector, dirigido por de Miguel del Arco; Teatro de la Ciudad proyecto de los directores Alfredo Sanzol, Miguel del Arco y Andrés Lima.

Ha sido ganadora del Premio Max a la Mejor Escenografía por *Urtain* en 2010 y finalista como Mejor Figurinista por la misma obra y en el 2008 por *Marat-Sade*. EL DIRECTOR QUERÍA
QUE EL ESPECTADOR
SINTIERA QUE
FORMABA PARTE DE
LOS ACONTECIMIENTOS,
POR ESO DECIDIMOS
CAMBIAR LA
CONFIGURACIÓN
DE LA SALA Y HACER
UNA PROPUESTA CASI
CIRCULAR, A CUATRO
BANDAS.

Explícanos por favor cómo será la escenografía de Shock (El Cóndor y el Puma)

La idea inicial que nos planteó Andrés fue el Estadio Nacional de Chile. Él quería que el espectador sintiera de alguna forma que estaba dentro, que formaba parte de los acontecimientos, por eso decidimos cambiar la configuración de la sala, y hacer una propuesta casi circular, a cuatro bandas. Una de nuestras preocupaciones al hacerlo circular era que todos los espectadores pudieran ver lo mismo, de ahí surgió la idea de la plataforma giratoria. Queríamos que la visión fuese lo más democrática y participativa posible. Otro elemento que apoya esta idea es la pantalla de provección, como medio de transmisión de información inmediata, como se hace hov en día en conciertos. estadios deportivos, mítines, etc. Aunque no es un documental, el formato que hemos adoptado se acerca a ese concepto y la utilización de hechos y datos concretos producen una implicación, una identificación casi inmediata en el espectador. A veces será un impacto brutal, un proyectil directo al centro de la emoción.

¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de crear una escenografía para un escenario rodeado de público por todas partes?

Respecto a la dificultad de diseñar una escenografía circular, no es problemático en sí mismo; lo difícil, como siempre, en la creación, en este caso teatral es la sintonía y la fuerza que tiene que tener para apoyar la propuesta del director y potenciar lo que se quiere contar. Esa es la base o premisa de mi trabajo o forma de entender la creación escénica.

En Shock, lo que le propuse a Andrés Lima, fue un espacio versátil pero absolutamente opaco, negro, neutro como un observador mudo, que no compite pero que arropa a pesar de su sobriedad total. Las pantallas de proyección tienen un protagonismo brutal, y necesitan respirar, aire.

¿Qué fuentes has usado para crear el vestuario? ¿Dónde has encontrado las prendas? ¿Alguna es confeccionada para la ocasión?

El vestuario ha sido lo más complejo de mi trabajo para este espectáculo. En el proceso han intervenido de forma definitiva los talleres previos que hemos hecho a lo largo del año pasado (ojalá se pudiera trabajar así más veces, es una sugerencia si se me permite que hago al organismo que competa) en los que he experimentado con los actores. Esta obra se habla de personajes reales que forman parte de la historia; la documentación era fundamental. Mi meta o anhelo era crear una base para cada actor y buscar el detalle perfecto, o igual al real, que marcase el cambio de época y de personaje.



EL VESTUARIO HA
RESULTADO MUY
COMPLEJO. MI META
ERA CREAR UNA BASE
PARA CADA ACTOR
Y BUSCAR EL DETALLE
PERFECTO, O IGUAL
AL REAL, QUE MARCASE
EL CAMBIO DE ÉPOCA
Y DE PERSONAJE.

Esta obra comienza en 1957 y termina hoy o más bien no termina, desgraciadamente. Tenemos a seis grandísimos actores que tienen que representar a más de 40 personajes reales que existieron unos o existen. Este ha sido el gran reto, absolutamente apasionante, en el que hemos trabajado con armonía y gran comunicación: Almudena Bautista, ayudante de vestuario y escenografía, Cecile Krestchmaker caracterizadora, y el gran departamento de sastrería

del Teatro Valle-Inclán: Loreto García, Patricia Aguirre, María José Urbanos y Charo Martín-Vares.

Las fuentes que he utilizado son los materiales gráficos reales; prensa, revistas, documentales, fotógrafos que vivieron y retrataron los acontecimientos personalmente. Hice un gran archivo que compartí con todos los equipos y el director creó un canal de Youtube con documentales y películas.

El vestuario finalmente ha salido de fondos del CDN, la sastrería Cornejo, confección y compras.



Pedro Yagüe es el diseñador de iluminación de Shock (El Cóndor y el Puma). Pedro ha sido jefe del departamento de iluminación y director técnico del Teatro de la Abadía. Es coordinador técnico del Festival de Almagro desde el año 2005. Ha realizado diseños de iluminación para las más prestigiosas instituciones y con los mejores directores de escena de España. Ha ganado dos Premios Max en su especialidad, en 2010 y 2012 y ha sido finalista en otras cuatro ocasiones. Hablamos con él para que nos explique su trabajo.

Te enfrentas a varias dificultades a la hora de iluminar Shock (El Cóndor y el Puma); una es la disposición del escenario en el centro y los espectadores rodeándolo por los cuatro lados. Háblanos, por favor, de cómo resolverás esto.

Cuando se trabaja en este tipo de espacio se intenta que la luz que perciben los espectadores sea en todos los ángulos lo más parecida posible. Es difícil conseguirlo, ya que dichos ángulos variarán dependiendo de dónde esté colocado el material que utilizamos. Al hacerlo en el patio de butacas, y convertirse éste en el espacio escénico, la colocación de los focos no es simétrica en, casi, ningún lugar de la sala.

No es la primera vez que me enfrento a este tipo de disposición de espacio y siempre intento conseguir que las atmósferas se perciban de la mejor forma posible desde el público. Así, y también es importante, la percepción de cada espectador será diferente, dependiendo de dónde esté colocado.

Por otro lado habrá enormes pantallas detrás de los espectadores ¿cómo convive la iluminación con esto?

Sí, tenemos cuatro pantallas colocadas en los laterales del patio de butacas, del espacio escénico. Lo más importante, en estos casos, donde tienen que convivir proyección y luz, es medir la intensidad de ambos. La proyección no deja de ser una fuente de luz y debe convivir con la iluminación del espectáculo y viceversa. Dependiendo de las escenas, será más importante la proyección o la luz de la escena, o en otros casos irán a la par. Por

lo tanto, ambas disciplinas, video y luz, conviven de cara al desarrollo de la dramaturgia.

LO MÁS IMPORTANTE
CUANDO TIENEN QUE
CONVIVIR PROYECCIÓN
Y LUZ, ES MEDIR
LA INTENSIDAD DE
AMBOS. LA PROYECCIÓN
NO DEJA DE SER UNA
FUENTE DE LUZ Y DEBE
SER COMPATIBLE CON
LA ILUMINACIÓN DEL
ESPECTÁCULO
Y VICEVERSA.

El espectáculo es muy audiovisual y tiene buena parte de documental, ¿qué te ha inspirado a la hora de crear el diseño de la iluminación?

Desde el principio del proyecto, hemos trabajado en varios talleres en los que hemos planteado diferentes momentos de la historia que se desarrolla.

El primer texto que leí con relación al proyecto fue *La doctrina del shock* de Naomi Klein. Después de esto, he visto multitud de películas y documentales relacionados con el golpe militar en Chile 73 y sus antecedentes, la Operación Cóndor, Argentina 76, etc. También imágenes y fotografías relacionadas con todo ello. La inspiración también viene dada por las conversaciones con Andrés Lima, director artístico del proyecto.



Jaume Manresa es músico y compositor. Es miembro del grupo musical Antònia Font y trabaja habitualmente en montajes musicales para teatro. Entre sus últimas colaboraciones está la música de *Medea* que se presentó en el Teatre Lliure de Barcelona. Con Andrés Lima ha trabajado en *Las brujas de Salem* y en *Moby Dick*. Por este último estuvo nominado al Premio Butaca al Mejor Diseño musical 2018. Nos explica así la música que ha creado para esta obra.

Distinguimos dos tipos de música en la obra de *Shock (El Cóndor y el Puma)*. Tendremos una música de creación que es la que acompaña nuestra idea de espectáculo y tendremos música documental.

43

La música de creación la he compuesto a partir del ritmo del vals. Puede parecer raro, pero me he guiado por la idea que me inspira: todo parece que está bien en el vals. Tiene relación con la manera en que los Chicago Boys y sus teorías enfocaban su orden mundial. Hay algo higiénico, correcto, donde todo cuadra. En el caso que nos ocupa hay, desde luego, un sufrimiento humano que no se contempla. La música de vals me inspira en este sentido y, es además, una música que representa un cierto estatus.

La música documental estará protagonizada por Víctor Jara y The Rolling Stones entre otros. La música de los Rolling sonaba en el Estadio Nacional para tapar el sonido de las torturas. Tenían unos megáfonos orientados al exterior y sonaba su música y la de los Beatles para anular los gritos. Pondremos música de Elvis Presley para la escena de su entrevista con Nixon.

Por otra parte hemos preparado varias versiones de la canción *Freedom*, de George Michael que se intercalan en las escenas. Los actores van a cantar en directo y Ernesto Alterio tocará el ukelele y el piano y cantará una versión de Violeta Parra, *Volver a los diecisiete*.

Es muy posible que vayan surgiendo ideas nuevas en los ensayos y por supuesto además de esto hay muchos sonidos propios del documental como bombardeos o la voz de Allende. LA MÚSICA DOCUMENTAL
ESTARÁ PROTAGONIZADA
POR VÍCTOR JARA
Y ROLLING STONES ENTRE
OTROS. LA MÚSICA DE
LOS ROLLING SONABA
EN EL ESTADIO NACIONAL
PARA TAPAR EL SONIDO
DE LAS TORTURAS.



Miquel Àngel Raió nació en Mallorca en 1973. Estudió Comunicación Audiovisual en Barcelona. Ha trabajado en este ámbito creando numerosas piezas para televisión y publicidad junto con otras video-proyecciones de carácter más artístico o experimental. Desde 2009 es productor y director de la compañía teatral l'Aviador.

Shock (El Cóndor y el Puma) cuenta con unas proyecciones de video muy espectaculares que tienen un gran protagonismo en la puesta en escena. Hablamos con Miquel Àngel para que nos cuente cómo las ha creado.

Sabiendo que la obra trata hechos reales, ¿las proyecciones que veremos en escena son también documentos reales? ¿Oué veremos?

Es una obra de teatro documental, pero al fin y al cabo es teatro. Por lo que respeta a las imágenes-documento (imágenes del golpe de Estado de Chile en el 73 u otras imágenes históricas), he tratado de no ser ilustrativo, sino atmosférico. De dar un valor plástico a todas ellas. He jugado con ideas y ritmos que las llevan al mundo de los VJ* mezclado con sugerencias al pop-art.

¿Sobre dónde se proyectarán?

Se proyecta sobre cuatro pantallas que cuelgan sobre el público, a manera de las pantallas de un estadio. Eso genera un efecto envolvente y da muchas posibilidades de composición con la imagen.

¿Hay alguna proyección creada por ti, de carácter artístico?

La pregunta es interesante puesto que todas las proyecciones han sido creadas por mí. No hay una sola imagen directa que no haya vivido un proceso de transformación. Pero si te refieres a si hay materiales que no nacen del material de archivo, la respuesta es que sí. Hay visuales mucho más abstractas y conceptuales, así como secuencias que han sido filmadas por mí, en las cuales aparecen los propios actores.







Dibujos de Beatriz San Juan representando a Salvador Allende que aparecerán en las proyecciones.

^{*} VJ (Videojockey) Son los creadores artísticos que mezclan vídeo y música con otro tipo de acción como efectos stroboscópicos, efectos de glitch, (errores informáticos sin repercusión grave), cortes rápidos, virados de color, etcétera.

Bilbiografía

Klein, Naomi. La doctrina del shock. Editorial Paidós

La doctrina del shock.
Documental.
https://www.youtube.com/
watch?v=Nt44ivcC9rg

La doctrina del shock. https://www.youtube.com/ watch?v=tr78G300hb8. Documental con subtítulos en español.

Los Chicago Boys https://ok.ru/ video/888949770999

Imágenes

Andrés Lima: p.6 Albert Boronat: p. 12 Juan Cavestany: p. 20 MarcosGpunto: p. 22 David Ruano: p. 40 Jaume Manresa: p. 42 Miquel Àngel Raió: p. 44

Agradecimientos

Juan Ángel Torti Camarógrafo chileno Filmación 16 mm color 11, 13 y 14 de septiembre de 1973 José Manuel Rodríguez Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Radio Televisión Española Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile Archivo DiFilm - Buenos Aires, Argentina Radio y Televisión Argentina Archivo Cineteca Nacional de Chile Eugenia Alonso Héctor Alterio Valentín Álvarez Manuel Bautista Fernández Gonzalo Bernal Juan Diego Botto Alejandro Cano Pedro Chaskel Clara Cirera Elena De Lucas Cristina Fernández Cubas Laura Galán Joan Garcés Andrea Guzmán Pablo Insunza María Llinares Esteban Meloni Marcelo Morales Álvaro Silva Beltrán Stingo Paco Toledo



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

