

**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

**“TRATADO PARA SABER VIVIR
PARA USO DE LAS VIEJAS
GENERACIONES”**

MARÍA VELASCO

**AULA DE TEATRO
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS**

Proyecto Fin de Curso
Curso 2020-2021

TRATADO PARA SABER VIVIR PARA USO DE LAS VIEJAS GENERACIONES

Una obra de
María Velasco

INTRODUCCIÓN

El Aula de Teatro de la Universidad de Burgos, nace en 1997, pocos años después de la creación de la propia universidad burgalesa. Desde entonces se ha ido desarrollando un proyecto para encontrar su espacio, y ver en que facetas del hecho teatral podía aportar algo a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.

Una de las ramas que se desarrolla dentro de la actividad del Aula es la producción teatral por medio de su **Grupo Estable de Teatro**, que complementa la actividad formativa en materia de artes escénicas, tanto a nivel cultural, estético, humanístico, como a nivel de compromiso con la sociedad y atendiendo a las tendencias y estilos que marcan los tiempos actuales. De ahí, unas propuestas escénicas que se salen de los parámetros “comerciales” o de teatro de consumo y ocio, ahondando en la búsqueda de nuevas vías de comunicación escénica que conmuevan al hombre de hoy.

El momento actual de nuestra sociedad con grave crisis política, social, económica y de valores no nos deja indiferentes, considerando que como colectivo artístico estamos obligados a ser sensibles con nuestro entorno y desde la escena ser vehículo del reflejo de la realidad con diferentes visiones, para poder articular un diálogo, desde el punto de vista artístico, con los espectadores, que hagan reflexionar o por lo menos tener conciencia de lo que está sucediendo y dónde y cómo nos posicionamos.

Para llevar a cabo esta idea nos fijamos en textos de diversos autores que tienen interés suficiente por sus puntos de vista sobre temas de actualidad y por su forma innovadora de entender la representación teatral del siglo XXI. Por otra parte, en cada proyecto escénico emprendido por el Aula se tiene en cuenta no sólo el fondo de lo que se quiere transmitir al público, sino la forma de establecer esa comunicación, que en la mayoría de las veces son formas alternativas a la convencional de “a la italiana”. Cada espectáculo tiene su propio espacio escénico.

La mayoría de los componentes del grupo de teatro del Aula son universitarios, jóvenes que se preparan lo mejor que pueden para competir con otros jóvenes, seguramente igual

o mejor formados que ellos. Pertenecen a la generación Z o también llamados posmilenial. Sus antecesores habían sido la generación Y o milenial, y de una manera más coloquial los "ninis"; antes que ellos pasaron la generación X y anteriores a ellos los Baby Boom. Cada época ha tenido a una generación de jóvenes con unas características comunes producto del momento social, político y económico que se vivía. Ambiciosas y luchadoras por la paz, obsesionadas por el éxito, frustradas e insatisfechas, o irreverentes como nos pueden parecer los jóvenes emprendedores de ahora mismo, que han nacido con un móvil en la mano. Queramos o no somos producto del pasado, aunque desconozcamos la historia, los hitos y las luchas de los que nos precedieron. Aquellos que también quisieron, en su día, cambiar el mundo y como herencia nos dejaron el que tenemos ahora. Obviamente algo salió mal. La Historia nos es necesaria para entendernos, para saber de dónde venimos. Este ejercicio de memoria ante el siglo XXI, en el que estamos inmersos y cuyas páginas en blanco les toca escribir principalmente a esta nueva generación Z, parece necesario. Dice Gabriel Albiac: *La memoria tiene ciertas resistencias a aceptar un pasado que se quiso a sí mismo esencia de futuro y es solo ahora fábrica de melancolía.*

La obra de la dramaturga María Velasco: *Tratado para saber vivir para uso de las viejas generaciones*, es un ejercicio de memoria impresionante que nos enfrenta a nuestra propia realidad actual. La vieja Europa, la cuestionada España democrática, los clichés tan manidos, los posos de una moral católica, nuestra actitud ante lo emocional... Todas las luchas y sueños de los últimos 50 años del siglo pasado aparecen reflejados en la obra de María Velasco, que formó parte de la primera edición del Programa de Dramaturgias Actuales, iniciativa puesta en pie por el INAEM. La autora indica que el título hace alusión a la obra de Raoul Vaneigem, *El tratado para saber vivir para uso de las nuevas generaciones*. Ha reemplazado el adjetivo "nuevas" por su antónimo "viejas". (...) *No se trata aquí del pronóstico a corto o largo plazo. (...) Han pasado muchos crepúsculos, hasta han sonado las trompetas del apocalipsis, pero el ave permanece anclada a una rama, con ojos adormilados. Volar, como en "Un cuento de Navidad", de Dickens, por el pasado, y presenciar la acumulación de ruinas y muertos, puede inducir al espectador el deseo de romper con el <looping> del eterno retorno de lo diferente.* Dice la autora en la presentación de su obra editada.

Sin duda una obra exigente, porque es una obra que ignora el sentido de la economía. Todo un reto para los jóvenes universitarios que componen la mayoría del elenco del Grupo Estable del Aula de Teatro de la Universidad de Burgos, pero esencial porque les enfrentará a las realidades de la Historia reciente. Tienen en su haber desde que nacen un capital en conocimiento que no se tenía antes de la actual revolución tecnológica digital, pero en lo emocional lo tienen todo por hacer. Por eso la obra está llena de experiencias personales, porque en palabras de María Velasco, *La experiencia personal es una herramienta para el historiador, puesto que la Historia, en mayúscula, se compone de millares de historias, en minúscula.*

LA AUTORA: MARÍA VELASCO

María Velasco (Burgos, 1984). Es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid; graduada en Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD); máster en Práctica Escénica y Cultura Visual; titulada también en Guión de cine, y ha estudiado Filosofía y Arte. Profesora de Dramaturgia y Ciencias Teatrales de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Entre sus maestros de teatro, María cita a José Sanchís Sinisterra, José Antonio Sánchez, Carlos Marquerie o Enzo Cormann... Y entre sus referentes esenciales en el arte dramático, María reconoce a otras dos mujeres: Claudia Faci y a Angélica Liddell a la que dedicó el tema de su tesis doctoral.

En el 2008 recibe una beca de la Sala Cuarta Pared para participar en el *Programa ETC*. En este contexto desarrolla su obra teatral *Günter, un destripador en Viena*. La Ayuda a la Creación y Desarrollo de las Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid auspicia la escritura de *Nómadas no amados*, que participa en el Festival Internacional de Jóvenes Dramaturgos Interplay Europa 2010, celebrado en Izmir (Turquía). En 2010, su texto *Perros en danza (Intrahistorias de la República y la Guerra)*, es premiado con el Accésit Textos Teatrales Marqués de Bradomín. *Taxi Girl* fue Premio Max Aub - Ciutat de València, 2017. Otras obras suyas son, las finalistas al Premio "Calderón de la Barca": *Nómadas no amados*, y *Entre todas las mujeres*; la nominada a los Premios Max 2015

como Mejor Espectáculo Revelación, *Tripe salto*; además de *Librate de las cosas hermosa que te deseo*, *Manlet*, *La soledad del paseador de perros*, *Si en el árbol un burka* y *La espuma de los días*, entre otras. Tiene obras publicadas en distintos idiomas. Sus piezas han sido estrenadas en teatros públicos como el Teatro Español, el Centro Dramático Nacional o el Centro Conde Duque; los espacios más prestigiosos del circuito alternativo y en galerías de arte y museos, como el Artium de Vitoria o La Juan Gallery. También en festivales nacionales e internacionales, en Italia, Francia y Estados Unidos.

Ana Fernández Valbuena, en su obra *Las prosopopeyas de María Velasco. (Autoficción y teatro)*, que fue III Premio de Investigación José Monleón, de la Academia de Artes Escénicas de España, escribe: *Velasco pertenece a una prolífica generación teatral, surgida en una época de revaloración de la creación joven y animada a prestar su palabra a los desafíos contemporáneos. (...) Entre los rasgos de su generación dramática encontramos el vértigo del presente, la escritura de lo próximo, la eventual capacidad de sanción de sus obras, su compromiso con la verdad material del cuerpo en escena, la necesidad de tratar con normalidad temas que se han considerado obscenos y su defensa de actitudes políticas como las posiciones feministas y de identidad sexual.*

Su valentía y su vasta formación académica la ha permitido a lo largo de su aún corta vida profesional ir reflexionando sobre sus procesos creativos, llevándola a una constante renovación de ellos, tomando decisiones fundamentales en sus arriesgadas propuestas escénicas.

LA OBRA:
TRATADO PARA SABER VIVIR PARA USO
DE LAS VIEJAS GENERACIONES

En esta obra de María Velasco, como en otras suyas, se mezcla una diversidad de registros, sin rehuir ni el lirismo ni la obscenidad. No se limita a un simple ejercicio de estilo, sino que lo convierte en una forma de impugnación de modelos sociales aceptados o impuestos.

Velasco, en esta obra se nos presenta como una auténtica innovadora, cuestionando la supremacía del teatro aristotélico conectando con otras corrientes alternativas que corren en direcciones opuestas a las convencionales.

En ella hay una "poética de lo abyecto", uniéndose al universo liddelliano. A lo largo del desarrollo de la obra hay una interesante relación de referentes y de citas que crea un universo propio. Y por encima de otros intereses ante pone la importancia que da a lo literario, por encima incluso de los aspectos temáticos.

Dice María en el prólogo de su obra: He procurado escribir una obra donde se ame el lenguaje hasta sus últimas consecuencias, donde la literatura sea tan imperialista como lo es, en la actualidad, la imagen. Pero lo poético y literario no lo convierte en un ejercicio de estilo, sino en eficaz herramienta crítica contra los condicionamientos sociales y los modelos impuestos.

Se estructura en seis escenas.

Cada escena está presidida por la indicación de una década que van desde los años 50 al 2000.

Cada escena es independiente y quedan reflejados los acontecimientos más relevantes que marcaron el devenir de dicha década.

El lugar referencial de cada una de las escenas es también revelador. Los 50 en Francia (París), los 60 en Alemania (Berlín), los 70 en Marruecos (Tanger), los 80 en España (Madrid), los 90 en Italia (Roma) y en los 2000 en Egipto (El Cairo).

Hay que aclarar que los protagonistas de las escenas que ocurren en Tanger y en El Cairo son europeos. De manera que sus dardos no van dirigidos solamente a nuestro entorno patrio, sino a todo el concepto de Europa, sus valores y su decadencia, que nos sitúa ante la realidad de este siglo XXI.

Las escenas nos presentan a seres con rasgos de proximidad histórica, historias minúsculas que pudieron ocurrir en ese momento, pero a la vez desgarradoras por momentos, sueños incumplidos, ideales rotos, emociones mal gestionadas en el deterioro de una sociedad cada vez más vacía, aunque sobre el papel cada vez más libre.

Sin duda, una obra ambiciosa y por lo tanto un auténtico reto para un grupo amateur, como es el nuestro, pero al mismo tiempo un texto necesario y que por su profundidad sobre nuestro pasado más reciente y su espíritu crítico justifica el que su representación se encuadre dentro de un ambiente universitario.

PROPUESTA DE PUESTA EN ESCENA DEL AULA DE TEATRO DE LA UBU

Somos conscientes de que la memoria juega un papel importante en la percepción de la obra. Dependiendo de la edad del espectador y de cual hayan sido sus vivencias y su posicionamiento humano, social y político le llegará su representación de distinta manera. Eso nos llevó a considerar una puesta en escena en la que los espectadores fueran haciendo el recorrido personal junto a los actores e ir traspasando espacio y tiempo de una década a otra. Pero eso nos obligaría a disponer de un espacio de representación muy amplio con lo que conllevaría de coste técnico, por lo que decidimos adoptar un montaje tomando como base el **espacio convencional del escenario a la italiana**. Pero para que los espectadores se vean inmersos en el proceso histórico que propone la obra, **los actores estarán mezclados en la sala entre el público** y solo en el momento que les corresponda interpretar su escena, los actores encargados de representarla subirán al escenario abandonando momentáneamente el patio de butacas, pero siempre teniendo una relación directa con ellos; e incluso, parte de los parlamentos serán dichos volviendo a ocupar el patio de butacas dirigiéndose directamente a los espectadores integrándoles en su discurso. **Obviamente, las circunstancias actuales hacen que este planteamiento inicial de confluencia entre actores y espectadores tenga que variar para ser respetuosos con las indicaciones preventivas que marca sanidad ante la pandemia que sufrimos.**

Todos los elementos necesarios para cada una de las escenas se encontrarán en el escenario, y los actores que ocupen cada una de las escenas serán los encargados de disponerlos según sus necesidades. No establecemos un teatro de la ilusión, sino que la manipulación del espacio es a la vista, es necesaria la complicidad del público, que entienda que estamos en un proceso escénico compartido en el que los actores por un momento toman roles de personajes "históricos" o "historiados" para ser reflejo de momentos históricos y de su transcendencia para entender nuestra realidad actual. Enfrentarnos a nuestro espejo, tal vez deformante como el que proponía Valle Inclán, para mostrarnos otras caras de la realidad y despertar el espíritu crítico.

Un elemento importante ha de ser las numerosas proyecciones que se realizarán a lo largo de la obra. Unas veces complementan e informan, otras forman parte del desarrollo

de la acción, otras se utilizarán como recurso dramático. La pantalla será el foro de la escena. **Como elemento escenográfico principal habrá una tarima de 2'10 m. x 1'22 m. x 0'45 m.** Se completará con otros elementos como pueden ser un biombo y un sofá, además de la utilería necesaria. También el ambiente sonoro será muy importante, Desde documentos sonoros de cada época pasando por la banda musical correspondiente, que opere como estímulo de la memoria sensorial de cada espectador.

GRUPO ESTABLE DEL AULA DE TEATRO DE LA UBU

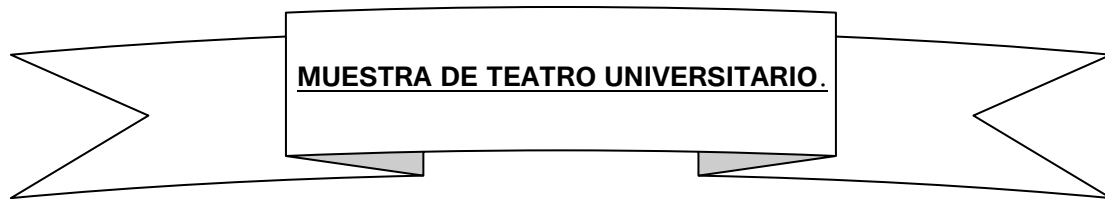
No perdemos de vista el **objetivo formativo de esta actividad**, tanto a nivel cultural, estético, humanístico y comprometido con la sociedad y atendiendo a las tendencias y estilos que marcan los tiempos actuales. De ahí, unas propuestas que se salen de los parámetros “comerciales” o de teatro de consumo y ocio, ahondando en la búsqueda de nuevas vías de comunicación escénica que conmuevan al hombre de hoy.

En noviembre de 1997 vio la luz el primer montaje realizado en el Aula, *El rey Juan*, de W. Shakespeare. Desde entonces se han estrenado:

- *El rey de la máscara de oro*, dramatización del cuento de Marcel Schwob.
- *La gitana Celestina*, de Alfonso Sastre.
- *Roberto Zucco*, de Bernard M. Koltés.
- *Mane, Thecel, Phares*, de Borja Ortiz de Gondra.
- *Ecos y Silencios*, de varios autores a partir de la exposición fotográfica *Éxodos* de S. Salgado.
- *Me duele el mundo*, basada en el teatro Canzone de Giorgio Gaber.
- *La Confesión*, de Walter Manfré.
- *Carta de ajuste*, basada en *Escrituras Subnormales*, de Manuel Vazquez Montalbán.
- *Guor*, de distintos autores recogidos en el volumen *Textos contra la Guerra*.
- *Contra viento y marea*, de distintos autores con dramaturgia de Fernando Melgosa.
- *Construyendo a Verónica*, de Jerónimo Cornelles, Jaime Policarpo, Patricia Pardo y Alejandro Jornet.
- *Marjane*, versión de la novela gráfica *Persépolis*, de Marjane Satrepi.
- *Grietas sobre Venus*, de varios autores como Carlos Marquerie y Angélica Liddell.
- *De cómo el señor Mockinpott consiguió liberarse de sus padecimientos*, de Peter Weiss.

- *UTA. Unidad de Trastornos Alimentarios*. De varios autores con dramaturgia de Juan Luis Sáez.
- *Es así como nunca termina de ocurrir*, espectáculo para calle inspirado en *Las reglas de urbanidad en la sociedad moderna*, de Jean-Luc Lagarce.
- *Contra la democracia*, de Esteve Soler.
- *Contra el progreso*, de Esteve Soler.
- *¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?*, de varios autores con dramaturgia de Juan Luis Sáez sobre la idea de Pablo Canosaes *¿Qué se esconde tras la puerta?*
- *"Ya no volveré"*, con dramaturgia de Juan Luis Sáez sobre textos y fragmentos de obras de distintos autores sobre la emigración. 2018.
- *"Solo hay una vida y en ella quiero tener tiempo de construirme y destruirme"*, adaptación de la obra de Pablo Fidalgo Lareo. 2019.

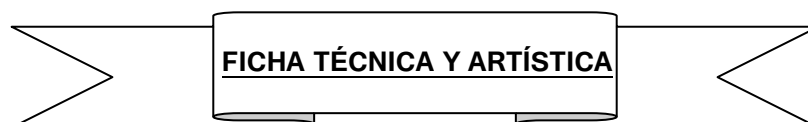
Los montajes son estrenados en la Muestra de Teatro Universitario que el Aula de Teatro organiza, habitualmente en el mes de abril.

Promueve el intercambio de representaciones con otros Grupos de Teatro universitarios.

El sistema utilizado es el intercambio, acudiendo nuestro Grupo a los Certámenes de Teatro Universitario que las Aulas que acuden a nuestra Muestra organizan en sus universidades. Esto propicia el conocimiento de otras Aulas, el intercambio de experiencias y el favorecer lazos de colaboración y de amistad; además de contribuir al fomento del teatro dentro de las comunidades universitarias.

Entre las universidades invitadas a la Muestra se encuentran las de la Rioja, Almería, Murcia, Orense, Santiago de Compostela, La Coruña, Zaragoza, Valladolid, Salamanca, León, Granada, Navarra, etc. y hemos sido invitados a actuar, entre otros lugares, a Jaén, Murcia, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, Logroño, Madrid, Cáceres, Orense, Soria, Granada y Badajoz.

Autora: María Velasco.

Adaptación y dirección: Juan Luis Sáez.

Reparto: María Bernal, Miguel Chico, John Halnan, Verónica Larrubia, Javier San Eustaquio, Elena García, Miren Fernández ~~y Claudia Montiel.~~