

La alegría de vivir. (design for living). Entrevista

Escrito por José R- Díaz Sande

Jueves, 06 de Octubre de 2011 09:41 - Actualizado Jueves, 06 de Octubre de 2011 12:26

LA ALEGRÍA DE VIVIR

Romper las convenciones sociales

LA ALEGRÍA DE VIVIR

TEATRO ESTRENO 1933

TEATRO GALILEO 2011

PELÍ C

Hace 78 años el brillante dramaturgo de comedias **Sir Noel Coward** - 16
Diciembre 1899 /26 Marzo 1973 - estrenaba

Design for living

. En ese mismo año – 1933 -

Ernst Lubitsch

la llevaba a la pantalla.

Los intérpretes de la obra teatral eran: [Lynn Fontanne](#) (*Gilda*) [Alfred](#)
[Lunt](#) (*Otto*

Sylvus

),

[Noel Coward](#)

(

Leo Mercuré

),

Campbell Gullan

(

Ernest Friedman

).

Los de la película de **Lubitsch**: [Miriam](#) Hopkins (*Gilda*) [Gary](#) Cooper (*Ot*
to Sylvus,

que se llamó

George Curtis

),

[Frederich](#)

March

(
Leo Mercuré,

que se llamó

Thomas B.

),

Edward Everet Horto

(

Ernest Friedman

que se llamó

Max Plunket

).

DESING FOR LIVING, UNA MUJER PARA DOS

DISEÑO PARA MI VIDA, LA ALEGRÍA DE VIVIR

TÍTULOS PARA LA MISMA OBRA

Toda esa generación nos ha abandonado, y también muchos de los espectadores. La actual generación tiene la ocasión de ver la película en DVD o en Internet, y también como obra teatral en el Teatro Galileo. Los intérpretes son [Candela Serrat](#) (**Gilda**), [David Villanueva](#) (**Otto Sylvus**),

Fernando Escudero (**Leo Mercure**),

Francisco Vidal

(**Ernest Friedman**

), sólo que ahora las vicisitudes de esos personajes van tituladas como *La Alegría de Vivir*

· *Hemos preferido esta traducción* – comenta **Francisco Vidal**, director del montaje -

, porque esta comedia combina dos elementos: la alegría+ la elegancia. En 1959

Noël Coward

vino a España y en una entrevista al

ABC

identificaba comedia con alegría.

El don de

Coward

era encontrar alegría donde muchos ven lo oscuro y difícil. Nuestro primer homenaje a

Coward

es plasmar esa filosofía en nuestro título. Responde al espíritu de esta comedia que está absolutamente viva.

En España la compañía de **Conchita Montes** la estrenó bajo el título *Diseño para mi vida*

, traducción literal del inglés. La película de

Lubitsch

la tradujeron como

Una mujer para dos

. La libertad para optar por otro título, según

José Ramón Fernández

, traductor y versionador de este montaje es porque:

- *Nos basamos en que el propio **Coward** no estaba satisfecho con el título *Design for living*. Tras el estreno, se dio cuenta de que el público, con ese título, interpretaba el final de un modo que no se ajustaba a lo que él quería decir. No dijo que el público se equivocaba, sino que cambiaba el sentido del final.*

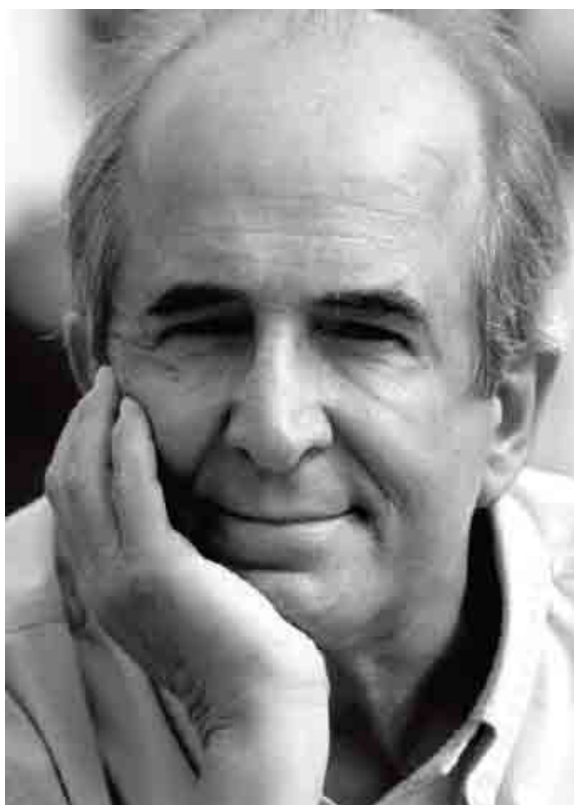
Para **Paco** *La Alegría de vivir* refleja la historia: **Gilda** aparece en la vida de dos amigos, **Otto y Leo**,

y ambos se enamoran de la misma mujer, y ella de los dos. Hay un cuarto personaje

:
Ernest Friedman

, un sabio rico y viejo amigo de todos.

TRAS 78 AÑOS SIGUE VIVA

FRANCISCO VIDAL

Para **Francisco Vidal** esos 78 años de distancia no han hecho envejecer a la obra. Sólo ha habido que remozarla un poco y de ello se ha encargado

José Ramón Fernández

(Madrid, 1962),

Premio Calderón de la Barca 1993

por

Para quemar la memoria

; finalista en 1998 del

Premio Tirso de Molina

por

La Tierra

, y

Premio Lope de Vega 2003

, por

Nina

. Ha estrenado una treintena de obras que han sido traducidas al inglés, francés, italiano, árabe, polaco, rumano y griego, y quince versiones o traducciones de texto ajenos. Actualmente

para el

Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura

e imparte cursos de escritura dramática en el

Laboratorio William Layton de Madrid.

· *No ha necesitado un aggiornamento y adaptación especial* – declara **José Ramón**

· *Ni siquiera la hemos traído a la época actual, pues*

Paco Vidal

quiso mantener cierta distancia. Podría haberse traído a la época de hoy y entonces serían tres chicos de Erasmus. Las cosas que cuenta la comedia siguen planteando el escándalo para el público bien pensante de hoy.

Actualmente en la serie televisiva

Dos hombres y medio

, el personaje de

Charlie Sheen

, escandaliza como lo hizo en su tiempo la comedia de

Coward

.

Paco Vidal siente predilección por los años treinta y por ello no tiene empacho en dejarla en su época.

· *Los años treinta me gustan mucho y también las comedias de entonces, el mundo del hampa en el cine negro... En todas ellas había una explosión de inteligencia, tanto en Inglaterra como en España. Yo estaría haciendo siempre obras de los años treinta.*

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

José Ramón ha partido de la versión original en inglés y la ha traducido. Posteriormente ha ido proporcionando a la versión pequeños recortes.

*He procurado que suene en castellano y que los diálogos no parezcan raros al público de hoy. Traducir a **Coward** no es fácil, pues hila muy fino en el lenguaje. Ha habido que eliminar ciertas referencias conocidas en la época como son alusiones a comedias musicales de éxito en ese momento, algunas de las cuales compuso el propio **Coward***

Otra de las necesidades de adaptación fue reducir el número de personajes. En el original son 11: *Gilda, Otto Sylvus, Leo Mercuré, Ernest Friedman, Miss Hodge, Fotógrafo, Mr. Birbeck, Grace Torrence, Helen Carver, Henry Carver, Matthew.*

· *Nosotros, los 11 los hemos concentrado en tres: **Gilda** (Candela Serrat), **Otto** (*

David Villanueva

)

y

Leo

(

Fernando Escudero

)

, más

Ernest

y 2 personajes, de los cuales el de

Lorena Jiménez

(

Grace

)

es muy divertido.

– añade

José Ramón

. El otro es una

criada

(

Ana Bettschen

).
Lo más complicado era seguir manteniendo el aroma de la juventud que rezuma alegría y que tienes cuando eres joven. Tanto la versión como el montaje se beneficia, en este aspecto, porque son actores jóvenes y tienen la misma edad de los personajes. Esta comedia la han hecho actores estupendos, pero que no tenían la edad de los jóvenes personajes. Aquí viendo a los actores ya se rezuma esa alegría y eternidad.

Uno de los aspectos más difícil de **Coward**, según **José Ramón**:

- *Es transmitir la sencillez con que dice las cosas y el humor de los ingleses, que saben reírse de sí mismos. Algo que al público inglés le gusta. Un humor basado en el juego de palabras.*

“GLAMOUR”, MARCA DE FÁBRICA DE LA ALTA COMEDIA

**FERNANDO ESCUDERO / CANDELA SERRAT
DANIEL VILLANUEVA**

Las comedias de **Coward** transcurren por lo que en teatro se ha dado en llamar **Alta Comedia**, en la que se potencia cierto “glamour” a todos los niveles y las actrices saben “colocar ciertas frases”, de

modo que el público reaccione.

· *Aquí también hay **Alta Comedia** – afirma **Paco Vidal** – y también se “colocan frases”, pero desde la juventud. Hablan como chicos de ahora con el lenguaje de ahora. Quiero decir que, a pesar de esos 78 años, no es un teatro de otra época, pero tampoco son los diálogos de **Física y Química***

– serie televisiva de gente joven

· *Hay que decir las frases bien porque son ingeniosas.*

Coward

desarrolla un ingenio constante.

· *Es un reto que se lanza al público – añade **José Ramón** -, porque los personajes son muy brillantes e inteligentes. Entre ellos hay una interesante esgrima de relación. Se crea una tensión entre el público, para no perder la réplica, por ello hay que tener cuidado no ocultarla con las risas del público.*

Una de las constantes de la comedia, en general, es que los personajes lo pasan muy mal.

· *Aquí lo pasan mal también para que el público, bien al ver sus desgracias o conflictos, se pueda reír* – precisa **Paco Vidal**. *La obra es provocadora y no sólo por el aspecto sexual que contiene, sino por la rotura de las convenciones sociales, las cuales nos amargan la vida si nos separamos de ellas.*

“MENÀGE A TROIS”, PARA SER MEJOR

El argumento, una especie de “mènage a trois”, no deja de ser un conflicto. Según **José Ramón**:

· *Este tema en manos de O’Neill* – el dramaturgo **Eugene O’Neill** y abuelo

Geraldine Chaplin

, hija de

Charlot

–

resultaría un drama tremendo. En manos de

Coward

surge una comedia. En una visión tremebunda la solución se resolvería a navajazos, aquí se opta por una solución inteligente que no conviene

desvelar. Quienes ponen reglas al juego del amor es porque no ha jugado. A este juego del amor no se le pueden poner reglas. La única regla que pone

Coward

la dice

Gilda

: lo que me ocurre es que ese juego me tiene que hacer mejor. Ahí está la sabiduría de

Coward

.

JÓVENES ACTORES, PERO BUENOS ACTORES

**FERNANDO ESCUDERO / CANDELA SERRAT
DANIEL VILLANUEVA**

Los actores son jóvenes, pero según **Paco Vidal** y **José Ramón** poseen una gran capacidad interpretativa. Proceden del **Laboratorio de Wylliam Layton**

.

- *Son de distintas generaciones. El más joven es **Raúl Prado**, un excelente ayudante de dirección. Les he dado clase a todos y los he elegido porque son lo que son: buenos actores.*

En esta visión abunda **José Ramón**:

- *Yo he tenido cuarenta y tantos espectáculos estupendos y he tenido actores del **Laboratorio Layton**. Tiene una capacidad impresionante. Algo que les caracteriza es el profundizar en los personajes y la continua evaluación de su trabajo. Esto lo entiendo por la impronta que **William Layton** dio al Laboratorio. **Layton** ahora habría cumplido 100 años.*

Esta continua evaluación lleva a que la función no queda fijada con el estreno. Según **Paco Vidal**:

· *La función va creciendo con las representaciones y el ideal es que en la última hay crecido. Este montaje es estreno mundial en el Teatro Galileo . El*

año pasado se presentó en el teatro

The Old Vic

de Londres, dirigida por

Kevin Spacey

DANIEL VILLANUEVA

CANELA SERRAT

David Villanueva es Otto. Como actor ha trabajado en diversas obras

FOTO: EL LABERINTO FERNANDO ESCUDERO

como: *6 personajes en busca de autor*, *Don Juan Tenorio*, *Expreso de Carm*
en Losa

,
Raccord
de

Rudolf Sidera

, etc. También se ha titulado como Técnico superior en realización de
audiovisuales y espectáculos en la

ESAMA.

· *Los dos meses de ensayo* - declara **David** – *te dan mucha seguridad,*

aunque el miedo ante el estreno te lo quita nadie. El día a día te permite seguir avanzando, conocer mejor al autor y la obra. El teatro da la posibilidad de conocer más y más tu personaje. Yo he disfrutado mucho y espeto que el público también lo haga.

Gilda es **Candela Serrat**. Se especializó en teatro clásico en **LAMDA** (London School for Music and Dramatic Arts), dónde entre otros consiguió el "Bronce Certificate" en monólogo y diálogo de

Shakespeare

. Vino a Madrid a estudiar en el

Laboratorio Teatral de William Layton

donde finalizó sus estudios en 2011. Ha realizado cursos de cuerpo con

Denise Perdikidis

, de trabajo en una compañía en

Central School for Speech ad Drama en Londres

y de

Clown

con

Mark Bell

. Según

Candela

:

· ***Gilda** es un personaje muy agradecido y tiene mucha cercanía con mi propio ser. Es una persona que no sólo se enamoran de ella, sino que consigue que **Otto** y **Leo** saquen algo de sí mismos. Hace que*

Otto

sea un

Picasso

y

Leo

un

Víctor Hugo

. Hace que sean mucho mejor como personas.

. Ha habido muchas mujeres así en la vida, Tienen un papel secundario en las vidas de los artistas, pero sin ellas la obra del artista no se hubiera

hecho

- añade

Paco Vidal

. Los tres no solamente se necesitan sexualmente, sino también como artistas. Ella busca lo mejor de cada uno, que no se separen y que no se hundan. Hacer ver que se necesitan existencialmente.

Fernando Escudero es **Leo**. Sus últimos trabajos como actor en teatro son:
Romeo y Julieta

,
Las Bodas de Fígaro

,
El último viaje

de

Antonio Machado

y

Terror y Miseria del Tercer Reich

· En televisión ha trabajado en series como

Cuéntame cómo pasó

y

Ángel o demonio

· En Cine ha participado en varios Cortometrajes y Mediometrajes. Fernando declara que

· *Lo hemos pasado muy bien y quisiera resaltar la labor de **Paco** como director y profesor. Mantiene los mismos conceptos de **Layton** y tiene la misma fuerza.*

Al viejo **Ernest** lo interpreta el propio **Paco Vidal**, el cual confiesa que combinar la labor de director y actor en la obra:

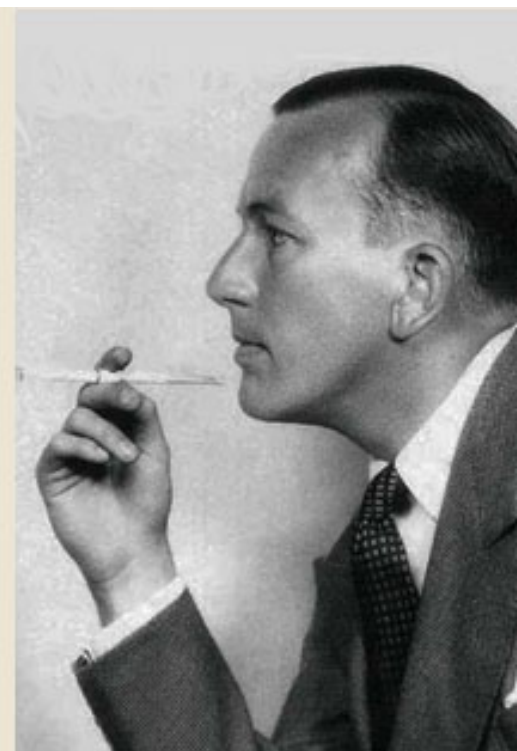
· *No es fácil. Siempre cojo un papel secundario pues necesito ver la obra desde fuera. Quisiera aclarar que aunque los actores se han formado en el **Laboratorio Layton**, no es una compañía **Layton**. Hay gente que ha salido hace tiempo, que buscan hacer cosas en televisión y tienen derecho a volar por sí mismos. Otra cosa es que para determinados espectáculos vuelven.*

Abundando en la carrera de actor de **Paco, José Ramón** recuerda su interpretación en *0 grados bajo cero* y

3

· *En 1995 puso en pie mi **Premio Calderón de la Barca**, en donde hacía de señor muy mayor.*

· *Esto de hacer de señor mayor me viene de lejos – añade **Paco** -, pues ya a los 16 años, en el colegio, hice de señor mayor. En *Proceso a la sombra de un burro*, también era un señor mayor. En cambio con **Pajares** hice del hermano menor de **Silvia Marsó** y llevaba “pelo pincho”.*

MINIMALISMO ESCENOGRAFICO,
MÁS CERCA DEL LENGUAJE TEATRAL

DESIGN FOR LIVING, 1933

NÖEL COWARD, 19

El espacio escénico y vestuario son creados por **Silvia Marta** (Madrid 1973).
Estudió **ALFRED LINT NÖEL COWARD** Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense. El quinto año lo cursó **LYNN FONTANNE** en la Facultad de Ciencias del Espectáculo de la Universidad de las Letras de Turín, Italia. Durante dos años realizó cortometrajes y en 1999 el equipo recibió el

Goya

al mejor corto de ficción. Después de un año de estudios de postgrado en la especialidad de Escenografía y Vestuario para Teatro en la Facultad de Bellas Artes de Dresde (1998/99), Alemania, empezó a trabajar como ayudante de escenografía fija en teatros nacionales de este país. Se instala en Berlín y trabaja como escenógrafa autónoma. En 2005 regresa a Madrid y desde entonces trabaja para teatros estatales y alternativos. Entre sus últimos trabajos se encuentran:

El amor enamorado

de

Lope

,

Wild, wild, Wilde

de

José Ramón Fernández

, Sala Triángulo,

La Paz perpetua

de

J. Mayorga

C.D.N. María Guerrero, Madrid.

- *He optado por una escenografía minimalista – añade **Paco** -, que tiene una gran sugerencia simbólica. No me gusta la escenografía mazacote. Estoy en contra, pues aprisionan al espectador. Esa es propia del cine. Prefiero una escenografía que pertenece más al lenguaje teatral. En cuanto el vestuario pasa por diversas fases. Bohemios en París, bien vestidos en Londres y más en Nueva York, donde suceden las diversas escenas. El look de la Alta Comedia está en el vestuario y en los muebles.*

La alegría de vivir. (design for living). Entrevista

Escrito por José R- Díaz Sande

Jueves, 06 de Octubre de 2011 09:41 - Actualizado Jueves, 06 de Octubre de 2011 12:26

Más información

[La alegría de vivir. \(Design for living\)](#)

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

La alegría de vivir. (design for living). Entrevista

Escrito por José R- Díaz Sande

Jueves, 06 de Octubre de 2011 09:41 - Actualizado Jueves, 06 de Octubre de 2011 12:26
