

Directoras teatrales argentinas actuales: Helena Tritek. Sus trabajos recientes (segunda parte)

SOTO, Edith Fedora / Instituto de Artes del Espectáculo (FFyL-UBA) - efsoto26@hotmail.com

Eje: Sobre las mujeres en las Artes del Espectáculo - Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: directoras teatrales – trabajos recientes – Helena Tritek*

> Resumen

En esta segunda parte de los recientes trabajos de la consagrada directora Helena Tritek, he analizado los siguientes “El Amante del Amor”; “Filomena Marturano”; “Tigres a punto de saltar” y “Las de Barranco” A través del estudio demostraré la ductilidad, versatilidad y la posición ecléctica de esta directora en el momento de seleccionar las piezas a trabajar, pasando de textos clásicos de nuestro teatro, hasta la creación de guiones propios tomando como base poemas y/o relatos de famosos escritores. Destacando su capacidad de emocionar al público y poetizar los textos, aún aquellos de temáticas más oscuras y desoladoras.

> Presentación

Decidí analizar cuatro de las últimas actividades de Helena Tritek, para agregar más detalles de la capacidad y talento de la misma, ya que en la ponencia anterior solo lo había hecho con “La Reunificación de las dos Coreas”, teniendo en cuenta que todo lo que ella ha realizado desde 1986 excedería al espacio y tiempo disponible para una ponencia de estas características. Las seleccionadas fueron: “El Amante del amor”; “Filomena Marturano”; “Tigres a punto de Saltar” “Las de Barranco”

Hipótesis de trabajo

A través del análisis de sus trabajos voy a demostrar que a la sensibilidad, cultura, experiencia previa en la dirección, se agrega una tenaz metodología de trabajo que resulta sumamente eficiente, como lo demuestra el reconocimiento y éxito obtenidos a lo largo de tantos años. Por lo tanto resaltaremos las acciones en las que ella hace hincapié en sus puestas: 1) elección del texto; re-escritura del mismo; traducción; compaginación y/o creación de textos a partir de poemas o relatos. 2) Forma de producción. 3) Decisión del espacio escénico. 4) Elección del

elenco. 5) Proceso de trabajo. 6) Relación y coparticipación activa con el equipo técnico-creativo 7) Seguimiento de la puesta después del estreno.

El Amante del Amor

Este es un espectáculo que la directora creo basándose en dieciocho de los 154 sonetos escritos por William Shakespeare. El mismo se estrenó en 2019, pero desde entonces se ha presentado en cuatro oportunidades en distintas salas (desde pequeños ámbitos a salas grandes) y lo también en los meses de enero y Febrero del 2020 en el auditorio del Museo Larreta del barrio de Belgrano. Helena Triték lo ha organizado como un verdadero homenaje a Shakespeare a quien admira. Comentó haber leído al menos nueve traducciones de los mismos pero, no satisfecha, hizo su propia traducción. Probablemente eso le permitió luego, enlazarlos hasta convertirlo en una presentación compleja y circular, donde, reflejan los grandes temas de la vida, o como ella misma dice (Soto, E; 2019) en un repaso poético de la vida misma; y lo hace a través de escenas que nos muestran los temas como: la vida, la muerte, el alma y el amor, el odio, la codicia, la juventud y la vejez. Como vemos, intenta develar los más grandes enigmas que inquietan al ser humano.

Como asesor de arte trabajó Sebastián Sabas, recurrente colaborador en otros trabajos. Pero esta vez decidieron utilizar el espacio físico de las diferentes salas, a veces despojadas, pero siempre resultaron atractivos. Él mismo es el responsable del exquisito vestuario.

Fue la propia Helena Triték quien seleccionó los fragmentos musicales que completarían la pieza. Eligió entonces diferentes creaciones de su compositor predilecto: Wolfgang Amadeus Mozart, las cuales lograron embellecer aún más, los magníficos sonetos, imprimiéndole al conjunto un ritmo y un humor encantadores

Como es habitual en ella, convocó, aún en estas últimas presentaciones, a intérpretes con los que ya había trabajado: Milagros Almeida, Natalia Cociuffo, Nacho Pérez Cortés, Alejandro Viola y Fito Yanelli. Y, por supuesto logra hacer aparecer lo mejor de ellos, como actores y cantantes. Impecable la realización de los peinados por parte de Alejandro Granado,

Es así como siguiendo su tradicional método de trabajo, la directora logra un espectáculo de una belleza inigualable que, transmite a los espectadores una verdadera fiesta de música, canto, poesía y emoción.

Filomena Marturano

La directora aceptó trabajar en esta versión adaptada por Dany Mañas, de la pieza del escritor italiano Eduardo de Filippo, porque consideró que era una obra importante para mostrar la lucha de una mujer para mantener a sus hijos, llegando para ello a recurrir hasta la extorsión. Ella también le dio algunas pinceladas al texto para hacer algo más atractivo, dada que esta pieza

después de ser estrenada por Tita Merello en 1948 en Buenos Aires, se ofreció muchas veces a lo largo del tiempo. Se vieron también dos versiones cinematográficas una con la Merello, un año después del estreno teatral y otra, interpretada por Sofía Loren y Marcelo Mastroiani con el título de “Matrimonio a la Italiana”, estrenada en 1964. La directora admite que a la versión actual le agregó el personaje de una mucama pícara, para desencartonar más aún la obra (Soto, E; 2019)

Como de costumbre se esmeró en la elección del elenco. Ya había trabajado con Claudia Lapacó y con Milagros Almeida y también con Maía Rojji. Entre los interpretes masculinos eligió con certeza a Antonio Grimau y en los roles juveniles volvió a convocar a otros asiduos colaboradores conocidos como Ignacio Pérez Cortés, Talo Silveyra, Luciano Correa, jóvenes que aportaron frescura y calidad para el canto.

Para la iluminación y escenografía recurrió al talentoso Eugenio Zanetti, con el que eligieron montar la estructura de una de las típicas “villas” opulentas napolitanas. El resultado fue deslumbrante y, sobretudo, funcional para el desplazamiento de los artistas.

Intervino, además agregando varias canzonetas napolitanas, las cuales, y gracias al buen desempeño de todo el grupo de intérpretes, le dieron mayor alegría y emotividad a la pieza.

Con todos estos elementos Helena Tritek logró brindar un espectáculo de una factura excelente, logrando resaltar lo mejor de cada uno de sus colaboradores y, por sobre todo emocionarnos y hacernos emocionar con una historia bien conocida, pero que se tornó en una rara mezcla de reflexión y humor y logró una gran aceptación del público

Tigres a punto de saltar

La misma directora reconoce que esta pieza es un sentido homenaje a Tennessee Williams (Soto, E; 2019). Se inspiró, decididamente en la larga enfermedad de su hermana Rose y su terribles sufrimiento durante largos años de internación en una clínica psiquiátrica, en los poemas escritos por ese autor en sus obras “El invierno de las ciudades” y “Andrógina, non amour”. También reconoce que la ayudó mucho el material facilitado por su colega y amigo Hugo Urquijo. Con estos elementos Tritek armó un espectáculo en catorce momentos en los que logra con su capacidad especial, embellecer lo oscuro, sufriente, amenazador y envolver del antiguo ámbito psiquiátrico en una sucesión creciente emociones. Un verdadero hallazgo fue colocar a un actor, que oficia de presentador y anticipa a los presentes los datos relevantes de la historia, el carácter biográfico de la misma, para poder así, introducirlo en los temas centrales de la pieza: la locura, la sexualidad, el encierro, el castigo físico y psíquico que sufrían los desdichados enfermos en esas internaciones. Las palabras inconexas y la exaltación del discurso serán los hilos que irán urdiendo la trama (Vázquez, Milly). Los personajes no hablan de la locura, la encarnan.

Como de costumbre eligió meticulosamente el extenso elenco entre actores y actrices con los que ella había realizado trabajos previamente. Fue tal la armonía de sus actuaciones sin fisuras, que sería injusto destacar a alguno de ellos.

La directora aprovechó cada uno de los rincones de una pequeña y oscura habitación, la cual, sumada la escalera que se ve a través de una puerta del fondo, se transformen en el tenebroso manicomio donde, pacientes, médicos y enfermeras, nos muestran descarnadamente, sus deseos sexuales, el sufrimiento exasperado de todos, el autoritarismo de algunos y la sumisión de otras.

Para el vestuario tuvo la colaboración valiosa de Pupi Carmona, quien logro el diseño y el color adecuado al físico y la patología de cada uno de los personajes. Reforzado por una iluminación extraordinaria lograron crear un ambiente onírico.

Sólo alguien del talento y la sensibilidad de Helena Tritek pudo lograr una puesta tan poética y emocionante sobre la base de un texto bello pero profundamente doloroso.

Las de Barranco

Estrenada en 2019, es una versión de Helena Tritek basada en la pieza de Gregorio de Laferrere escrita en 1867 y llegada a Bs. As. En 1907. La directora dice que buscó mucho antes de elegirla porque buscaba un clásico del teatro argentino con un personaje protagónico femenino. Asegura (Soto, E. 2019) haber recibido colaboración en esta tarea de la notable dramaturga Griselda Gambaro. Está convencida de que siempre hay que volver a los clásicos, en especial para que los jóvenes los conozcan. Del texto original debió entresacar algunas escenas para acortar la obra que originalmente duraba dos horas. Lo que sí, se cuidó de respetar a rajatabla fue el lenguaje del autor y el tono propio de la época que es diferente al actual, sobre todo en los actores jóvenes (Antón, J.C; 2019)

En la elección del elenco no dudó en elegir a Luisa Kulioc y Vanesa Gonzáles con las que ya había trabajado antes. Un poco más difícil fue encontrar a las jóvenes protagonistas femeninas, pero finalmente quedó muy satisfecha de las actuaciones de Tamara Garzón, María De Pablo y Agustina Cabo, así como de todo el elenco masculino la mayoría de los cuales eran conocidos por ella.

El proceso de ensayo lo realizó, como es habitual en ella, de manera casi individual al principio, y luego en forma grupal. La duración del mismo fue de ocho semanas.

Trabajó con Sebastián Sabas en la escenografía en estrecha relación. Fue suya la idea de la ventana-vitral del fondo del escenario que no sólo ilumina, sino que deja llegar los sonidos de la vida que transcurre fuera de la casa.

Conforme con su modalidad participó en todos los detalles de la iluminación a cargo de Rodrigo Díaz e intervino en la musicalización logrando un notable efecto con la inclusión del tema de Francisco Canaro: "Poema" en una improvisada danza que, briosamente, bailaron las niñas de la casa. La misma le pone una nota de color y anticipa así, los aires de cambio que se

instalaran allí, en un futuro no muy lejano En esta puesta, Helena Trotek no permite que el ritmo decaiga en ningún momento, imprimiendo una dinámica que mantiene atento al espectador. (Freire, S, 2019)

Helena Trotek, quiso mostrarnos, a través de la pieza de Laferrere, un panorama general de la sociedad a principio del Siglo XX, en Buenos Aires, de una familia venida a menos, en la cual la madre debe hacer frente a la manutención de sus hijas y tratar de conseguirles un futuro mejor. Claro que sin dejar de reconocer la abnegación de esta mujer, resulta agobiante, casi intolerable el autoritarismo con el que maneja las vidas de los suyos. Vista con el criterio actual me atrevo a señalar que educada en un mundo machista, ella procede con los criterios más absolutos de esa corriente del pensamiento, llegando con su actitud a exponer a sus hijas a lo peor, llegando a los límites de la cosificación de una de ellas en particular. Por suerte al final soplan vientos de grandes cambios y el texto y el talento de la directora logran que valoremos el coraje y la dedicación de la protagonista para lograr aquello que la sociedad y ella, desean para sus hijas y la incipiente rebeldía de una de ella

› **Conclusiones**

A través del recorrido de los últimos trabajos se ha podido apreciar que además de una profusa cultura general, el dominio de varios idiomas y su importante experiencia teatral, Helena Trotek agrega su excepcional sensibilidad artística. Infatigable lectora y buceadora del teatro clásico y de las nuevas propuestas. Siempre encuentra el tema que logra emocionarla y que infaliblemente emocionará al público. Queda demostrada la ductilidad que la directora posee para variar de los distintos géneros teatrales, en los cuales queda siempre la impronta de su creatividad.

Bibliografía

Antón Juan Carlos; 2019; Diario La prensa; Sección espectáculos: "Las de Barranco"; 29/05/2019

Freire, Susana; 2019; Diario La Nación, Sección espectáculos; 31/05/2019.

Soto, Edith; 2019; Entrevista personal con la directora Helena Trikek; 18/12/2019.

Vazquez Milly; 2018; Archivos de Martin Wullich; Tigres a punto de Saltar, poesía pura; 05/08/2018.