

Fernanda Orazi

Foto: David Rodríguez

TEATRO

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

País: España (Comunidad de Madrid) **Idioma:** español **Duración aproximada:** 1 hora (sin intermedio)

Dramaturgia y dirección: FERNANDA ORAZI **Intérpretes:** MARIANELA PENSADO y MEY-LING BISOGNO **Diseño de iluminación:** PALOMA PARRA **Vestuario:** GRIC VIDAL **Música original:** GUSTAVO BRAGA
-ESTRENO ABSOLUTO-

“HEMOS APRENDIDO MUY BIEN DE QUÉ COSAS HAY QUE REÍRSE Y DE QUÉ OTRAS NO... PERO EVIDENTEMENTE NO NOS SALE BIEN, HAY QUIEN RÍE EN LOS VELORIOS Y HAY QUIEN LLORA EN LAS FIESTAS”. - Fernanda Orazi

En el escenario dos mujeres hablan. Hablan de otra mujer. De una pobre chica destinada al abandono, la locura y, finalmente, al suicidio. La mujer de la que las mujeres hablan se llamaba Ofelia. ¿Por qué se suicidó? Cuando se dirigía al río, cuando se encaminaba voluntariamente hacia la muerte, ¿en qué pensaba?

En el intento por comprenderla, las dos protagonistas, interpretadas por la actriz Marianela Pensado y la coreógrafa y bailarina Mey-Ling Bisogno, se adentran en territorios que las implican cada vez más. Juntas, esbozan una hipotética biografía para Ofelia, una biografía inacabada que descubre en realidad sus propios miedos, sus faltas, su incapacidad de comprender las decisiones que ellas mismas tomaron. Ofelia se convierte en Susana. Porque en ese momento no recordaban el nombre. Porque el nombre no es importante. Porque los nombres de las mujeres, como sus destinos, son intercambiables.

Quedan también las preguntas. Cuando hablamos del otro, ¿hablamos de nosotros mismos? ¿Qué lugar ocupa el deseo en nuestra vida? ¿En torno a qué se configura nuestra existencia?

Según explica la directora y actriz argentina Fernanda Orazi (Buenos Aires, 1975) “no es ninguna novedad obsesionarse con la muerte, pero el suicidio provoca un plus de inquietud o incomodidad puesto que hay una voluntad de morir, mientras que la mayoría de las personas gastamos nuestros esfuerzos en mantenernos con vida”. Así, para Orazi, el destino trágico de Ofelia “es un festín de desconsuelo”, un desastre que en escena sirve para elaborar “hermosas y absurdas ficciones sobre nosotros mismos”.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Esta compañía nace a partir del reencuentro de Marianela Pensado, Mey-Ling Bisogno y Fernanda Orazi en Madrid. Las tres trabajaron juntas en diferentes proyectos en Buenos Aires entre los años 1998 y 2005. Las circunstancias, la necesidad y el deseo las juntaron nuevamente en una misma ciudad. Este es el primer trabajo de la compañía como tal.

Fernanda Orazi se formó como actriz en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Además, ha tomado clases de danza contemporánea, canto y voz. Como actriz, ha participado, entre otros espectáculos en *Pornografía emocional*, con dirección de José María Muscari; *Living, último pasaje*, con dirección de Ciro Zorzoli y presentado en el Festival Internacional de Buenos Aires; *A un beso de distancia*, con la compañía La Fronda y dirección de Ciro Zorzoli; *Ars Higienica*, con dirección de Ciro Zorzoli, la pieza se presentó en varios festivales y teatros y le valió a Orazi una nominación a los Premios Teatro del Mundo en la categoría de Mejor Actuación Femenina. Más recientemente, ha protagonizado, junto a Marianela Pensado, la obra *Muda*, con dirección de Pablo Messiez.

Como directora, ha llevado a los escenarios *Teo con Julia* y *Cuando me inunda el cuerpo*. También se ha encargado de la dirección artística, creación y producción de Mapping Pradillo, proyecto para La Noche en Blanco del Teatro Pradillo de Madrid.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
2, 3, 4, 5 y 6 de junio a las 20.30 horas.
Continuará en cartel fuera del Festival de Otoño en primavera hasta el 27 de junio (de jueves a domingo).

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

Con nombre propio

Ofelia ama, enloquece y se mata, esta chica da que hablar.

No es ninguna novedad obsesionarse con la muerte, pero el suicidio provoca un plus de inquietud o incomodidad puesto que hay una voluntad de morir, mientras que la mayoría de las personas gastamos nuestros esfuerzos en mantenernos con vida.

De la locura poco sabemos los que “no enloquecemos”, pero cuando le sucede a otro necesitamos comprenderla, explicarla, definirla, acomodarla, asignarle un sector, un cajón y entonces descansar en nuestro “orden del mundo”.

¿El amor? Esto es una pregunta y ahora no viene la respuesta. Cuando el amor no se arma acorde a “un orden del mundo” sólo parece haber dos opciones: irse del mundo (metafórica o literalmente, según el caso) o irse del amor.

Como de ninguna de estas tres cosas sabemos nada a ciencia cierta, imaginamos, conjeturamos y producimos discursos que puestos a distancia son hermosas y absurdas ficciones sobre nosotros mismos.

El destino trágico de Ofelia es tan tremendo que es un desastre, un desparpajo de sufrimiento, un festín de desconsuelo.

Hemos aprendido muy bien de qué cosas hay que reírse y de qué otras no... pero evidentemente no nos sale bien, hay quien ríe en los velorios y hay quien llora en las fiestas.

CÓMO EMPEZAR

Habíamos cambiado de país pero no de idioma. Esto, a simple vista supone una ventaja, pero podía ser también una trampa, puesto que el idioma no necesariamente salva las diferencias y los desencuentros propios de las diferentes culturas entre sí.

El desafío es pues producir teatro desde un nuevo “contexto” haciendo hincapié en el lenguaje, la palabra, el discurso como productor y afirmador de mundo, de realidad, y de identidad. ¿Hasta qué punto alguien que sale de ese discurso sigue siendo el mismo y puede mantener “la comunicación” con el otro? ¿Hasta qué punto nos es dado salirnos de ahí y finalmente no saber siquiera si eso es posible, sin sentir que nos diluimos? ¿Hasta qué punto lo que decimos creer o pensar acerca de las cosas nos define y nos hace “ser”?

Hacer consciente la identidad es preguntarse ¿quién soy yo? En última instancia, la identidad subjetiva es la construcción de una historia que me cuentan/me cuento de mí misma (por lo mismo, ilusoria).

EL TRABAJO

La investigación se profundizó en el plano de la comunicación, los discursos, la interpretación de los mismos, el universo singular desde el cual uno habla y dice, el universo singular desde el cual dos personas conversan y “se comunican”.

Exhalar, no la palabra, sino el hablar como acto que interviene en la realidad, la transforma y la produce como tal.

La oralidad es el dispositivo a la vez que la estética. La belleza se produce en el hecho de hablar en sí.

Lo que en un principio sería el tema de la obra, acabó siendo el pretexto para que las dos mujeres “hablen”.

La arquetípica Ofelia (*Hamlet*) es nuestro gran pretexto, aquella de quien se habla y alrededor de la cual se hacen múltiples conjeturas, hipótesis y hasta afirmaciones categóricas.

“La suicida”, “la loca”, “la abandonada”, “la enamorada”... despiertan en las protagonistas una imperiosa necesidad de comprensión, pasando por el rechazo, la identificación, la admiración, desconcierto, etc...

La columna vertebral de esta obra es la producción de verdad escénica desde el trabajo actoral. Como dijimos antes, el dispositivo es el lenguaje verbal. La necesidad de decir y de explicarse las lleva a lugares expresivos extremos, implicando el cuerpo en el decir hasta donde sea necesario. En el intento de explicar acaban por ser ellas mismas aquello de lo que intentan hablar.

¿Qué hacemos cuando hablamos de otros?

Claramente el acto de hablar de los otros nos expone mucho más que hablar de uno mismo...

LA OBRA

Dos mujeres que hablan de otra mujer, Ofelia (*Hamlet*). La pobre chica destinada al abandono, la locura y finalmente, al suicidio ¿Por qué Ofelia se suicida? ¿Qué pensó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no se fue? Entre que vas al río y te tirás, tenés un tiempo para pensar. ¿En qué pensás?

Las hablantes se toman una serie de concesiones para rellenar una biografía incompleta (según ellas):

“...Parece que su madre murió, que tuvo una infancia traumática y que fue muy complaciente con los hombres que la rodeaban...” ¿Tan complaciente que no producía deseos propios?

En el intento por comprenderla y amarla, las dos mujeres irán entrando en territorios que las implican cada vez más. Casi sin darse cuenta, acabarán por exponer sus propios miedos, sus faltas, la incapacidad de comprender las decisiones que ellas mismas han tomado, qué lugar ocupa el deseo y en torno a qué se configura el sentido de sus propias vidas.

Ofelia se convierte en Susana. Porque en ese momento no recordaban su nombre y no les pareció importante. Cualquier nombre de mujer podría portar su destino y servir a los fines de estas dos mujeres que no saben hasta qué punto al hablar de “otra” se están enunciando a ellas mismas.

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

CONCEPCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO

El espacio se configura a partir de las líneas que ellas mismas trazan. No hay un lugar sino varios. La conversación es el hilo conductor que teje, cruza, une o construye puentes entre un sitio y otro. Podríamos pensarlo como una conversación que dura lo que un día y se desarrolla entonces en muchos posibles lugares. La luz juega un papel fundamental y determinante en este aspecto, ya que no se viste el espacio materialmente. Toda transformación y evolución dramática está dada por la luz y la palabra, el discurso -producto del imaginario de las dos mujeres-.

Fernanda Orazi

En el escenario

Marianela Pensado, actriz

Marianela Pensado se formó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Desde 1995 trabaja como actriz, asistente de dirección y cantante.

Entre sus trabajos como asistente de dirección encontramos *Jardín de otoño*, de Diana Raznovich, dirección de Miguel De Amico (Buenos Aires, 1997) y *Cuando me inunda el cuerpo*, dirección de Fernanda Orazi (Madrid, 2007).

Como actriz ha trabajado, entre otras obras, en *Sueño de una Noche de Verano*, adaptación y dirección de Jorge Leyes (1995); *Acuerdo para cambiar de casa*, de Griselda Gambaro, dirección de Roberto Uriona y Miriam González (1997-1998); *Mujeres de carne podrida*, dramaturgia de J. M. Muscari y M. Méndez, dirección de José María Muscari (1998).

En 1998 crea con otros actores el grupo La fronda-Compañía de Teatro, con el que ha presentado tres espectáculos bajo la dirección de Ciro Zorzoli: *Living último paisaje* (1999); *A un beso de distancia* (2001) y *Ars Higiénica* (2003-2004-2005), pieza con la que participó en varios festivales internacionales. *Flia* fue producido por La Fronda, con dirección de Ana Sánchez (2006).

El trabajo más reciente de Marianela Pensado es *Muda*, con dramaturgia y dirección de Pablo Messiez (estreno en el Teatro Pradillo de Madrid, 2010).

Mey-Ling Bisogno, bailarina, coreógrafa

Mey-Ling Bisogno se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela y Miami (Danza Clásica y Moderna en la Ballet Academy of Miami; en Venezuela, Danza Clásica con Maruja Leiva y Vladimir Isaiv, del Ballet Teresa Carreño; Técnica Graham con Clover Rope (profesor invitado por la compañía Danzahoy); Técnica Limón con Risa Steimberg (profesor invitado por la compañía Danzahoy); Danza Post-moderna con David Zambrano). Obtuvo una beca de dos años en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York. Trabajó como bailarina durante doce años para distintos coreógrafos: David Grenke (Estados Unidos), Li Chiao Ping (Estados Unidos), De la Guarda (Argentina), Brenda Angiel (Argentina), Mariana Bellotto (Argentina) y René Torres (Venezuela), entre otros.

Mey-Ling Bisogno dirigió y realizó coreografías para la compañía Danzamérica en Venezuela (1990-1994), trabajos por los que obtuvo varios premios; colaboró posteriormente con ART-O-BA en Buenos Aires (1995-2000), 3gallos en París (2002) y creó la compañía Tras/Garden en Madrid (2008). Ha desarrollado su actividad docente en España, Francia, Venezuela y Argentina. Cuenta con un repertorio de diecisiete creaciones.

Entre sus trabajos de creación más recientes están *House Circuit*, con la compañía Trans/Garden (estreno en el Teatro Pradillo de Madrid, 2009); *Regarde moi*, con la compañía 3gallos (estreno en el teatro de Villepreux de París, 2008); *Fard a way* para el festival gay de Madrid Visible, con Trans/Garden; *Arrabal cité de non - lieu* (para 5 bailarines-actores), producida por el Festival Suresnes Cité Danse 15e édition, Teatro de Suresnes Jean Vilar (2007).

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

Fernanda Orazi

Dramaturgia y dirección
Intérpretes

FERNANDA ORAZI
MARIANELA PENSADO
MEY-LING BISOGNO
PALOMA PARRA
GRIC VIDAL
GUSTAVO BRAGA

Diseño de iluminación
Vestuario
Música original

Producción Teatro Pradillo.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival