

ALEMANIA • MÉXICO

Schauspiel Köln

El salvaje

*Basada en la novela
de Guillermo Arriaga*
David Gaitán, director

150 minutos

Octubre 27 y 28 • 18 h

2023

Teatro Principal

Dirección y dramaturgia: David Gaitán

Escenografía y vestuario: Mario Marín del Río

Iluminación escénica: Jan Steinfatt

Dramaturgista: Stawrula Panagiotaki

Reperto: Stefko Hanushevsky, Benjamin Höppner, Séan Mcdonagh, Raúl Villegas Román y Paula Watson Ruiz

Música en vivo: Pablo Chemor Nieto

Duración: 150 minutos con un intermedio.

Sinopsis

Es la década de 1960 en la Ciudad de México. El adolescente Cinco y su hermano Carlos comienzan a vender drogas después de haber sido suspendidos de la escuela. El negocio atrae a un grupo de jóvenes católicos radicales cuyo objetivo es librar al mundo de la “escoria de la sociedad”. Se supone que Cinco debe espiar a los cristianos, pero cae en sus garras. Con el tiempo, quienes no soportan la negativa de Carlos de compartir los ingresos y conspiran con los cristianos en un plan mortal. En pocos meses Cinco pierde a su hermano, sus padres y su abuela.

Esta es la versión escénica que David Gaitán escribió partiendo de *El Salvaje*, novela de Guillermo Arriaga, oscura, combativa, elocuente y llena de contrastes que ofrece una imagen contundente y descarnada de la sociedad.

La puesta en escena cuenta con un elenco de actores mexicanos y actores del elenco estable de la Schauspiel Köln, en una versión trilingüe que aborda la novela original como un vertiginoso recorrido en la memoria del protagonista.

El actor, autor y director mexicano David Gaitán no es desconocido en escenarios de Alemania; antes de estrenar *El Salvaje* en el teatro Schauspiel Köln, en 2014 montó una obra con graduados de la Academia de Arte Dramático Ernst Busch de Berlín. También participó en festivales de gran prestigio como Heidelberger Stückemarkt y en el Mülheimer Theatertage, así como el Festival de Teatro Iberoamericano de Heidelberg, en 2019, con la celebrada versión de Antígona.

Ubicada en la década de 1960 en la Ciudad de México, *El Salvaje*, novela original de Guillermo Arriaga, propone un intenso ejercicio narrativo que refleja parte de su historia personal, así como ecos de los acontecimientos sociales del momento. La trama se centra en el microcosmos

cotidiano de dos hermanos adolescentes que tras ser expulsados de la escuela fundan un negocio de venta de drogas que expanden la mente. Dicha empresa capta la atención de un grupo radical religioso que pretende usar estas sustancias para “limpiar de la sociedad la escoria de la tierra”, suceso que involucra impetuosamente a los hermanos en intereses corruptos y codicias que acaban con la vida de uno de ellos. Este deceso marca la extinción del entorno familiar y un inminente deseo de venganza por parte del hermano sobreviviente. En su extraordinario desarrollo, Arriaga retoma en esta novela las estrategias por las cuales han sido reconocidos a nivel mundial sus guiones cinematográficos al relatar los hechos desde diversas perspectivas y astucias formales que entraman sucesos e idas y vueltas en el tiempo.

En manos de David Gaitán, un creador escénico reconocido a nivel internacional por sus propios riesgos artísticos y cuya trayectoria no es ajena al ejercicio de la remisión de clásicos literarios, la novela de Arriaga vive una singular adaptación a la escena que evade el simulacro de un trasvase literal para conformar un auténtico lienzo viviente que funciona como una resonancia más cercana al material original, a la vez que aporta soluciones al reto de establecer puentes entre un elenco conformado por actores mexicanos e intérpretes de la compañía estable del renombrado teatro alemán Schauspiel Köln.

Gaitán utiliza a su favor la incompetencia lingüística entre los actores para hacer apuntes culturales y profundizar en los temas abordados en la novela como la muerte, la familia, el amor, el sexo, la obsesión religiosa y el deseo de venganza. A su vez las zancadas entre español, alemán e inglés se convierten en un material fundamental para marcar un ritmo tenaz que se apoya en la música en vivo y las competencias de cada uno de los intérpretes, quienes incorporan el material original en un tránsito aleatorio que permite revivir los distintos eventos en los que anida el dolor de Cinco, el hermano sobreviviente.

La elección de *El salvaje* de Guillermo Arriaga parece ser el territorio adecuado para esta contribución de David Gaitán en Schauspiel Köln al ofrecernos una trepidante pieza escénica que comulga con los modos de acción del teatro alemán contemporáneo, cuya herencia con la poética de Bertold Brecht es innegable al asumir el acontecimiento escénico como un entramado de superficies de acción y significado que apelan al impacto sensorial y emocional del espectador.

Verónica Bujeiro.

David Gaitán, director y dramaturgo

Director de escena, dramaturgo, actor, guionista y docente. Nacido en la Ciudad de México en 1984, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en 2010. Ha co-fundado las compañías Un Pino en la Vía Láctea y Ocho Metros Cúbicos A.C, en donde se desempeña como director, dramaturgo y/o actor. Ha escrito más de 30 de obras de teatro de las cuales treinta han sido montadas y quince publicadas. Ha dirigido 25 montajes y actuado en cerca de 30. En 2009 ganó el premio a mejor dramaturgia por *La pura idea excita*. En 2012 formó parte del grupo de dramaturgos internacionales de la Royal Court Theatre de Londres, en 2013 fue becado por el Lark Play Development Center de Nueva York, en 2014 y 2015 montaron 2 textos suyos en CalArts, Los Ángeles. En 2014 montó en Berlín *Blindheit ist Kein Sprungbrett* (La ceguera no es un trampolín). En 2015 fue becado en el área de dramaturgia por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. En 2016 recibió el premio a Mejor Director por el montaje *Antígona* otorgado por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales de México. Ha sido 6 veces seleccionado para participar en la Muestra Nacional de Teatro de México. En 2018 ganó el premio METRO a Mejor Adaptación por su versión de *Enemigo del pueblo*. En 2019 ganó en la misma premiación, por *Edipo: Nadie es Ateo* tanto en la categoría de Mejor Adaptación como de Mejor Dirección. En el 2020 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Su trabajo se ha presentado en países como Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Francia y Singapur entre otros.

Séan McDonagh, actor

Egresado de la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo en 2007, durante su etapa de estudiante actuó en el Teatro Thalia, el Junges Schauspielhaus y el Kampnagel de Hamburgo. De 2007 a 2009 formó parte del Staatsschauspiel Dresden y después se trasladó al Schauspielhaus Zurich, donde formó parte de la compañía de 2009 a 2013. Desde la temporada 2013-14 es miembro permanente de la compañía de actores del teatro Schauspiel Köln.

Paula Watson Ruiz, actriz

Regidora de escena en teatro y ópera; dirige, produce y escribe, desarrollándose como creadora de forma sólida. En los años que tiene como profesionista de la escena mexicana, ha colaborado con distintas directoras y directores como: Clarissa Malheiros, José Solé, Francisco Franco, Boris Shoemann, Alejandro Ricaño, Silivia Ortega Vettoreti, Carlos Corona, Alonso Ruiz Palacios, Mauricio García Lozano, Bárbara Colio, Alonso Íñiguez, José

Caballero, Luis Eduardo Yee, David Gaitán y Mariana Gándara. Fue beneficiaria del FONCA en el Programa de Creadores Escénicos 2020-2021 y es docente de actuación en la Teatrería Estudio.

Benjamin Höppner, actor

Egresado de Schauspielschule Bochum de Alemania, ha sido parte de producciones para Schauspiel Hannover, Thalia Theater de Hamburgo, Schauspiel de Frankfurt, Theater Freiburg y en el Staatsschauspiel de Dresden. También se desempeña como actor de cine y televisión. Fundó el trío de música y comedia NORDKVARK, ganador del Prix Pantheon en 2010. Desde la temporada 2013-14 es miembro permanente de la compañía de actores de Schauspiel Köln.

Raúl Villegas Román, actor

Egresado de la carrera de Literatura dramática y Teatro por la UNAM, hizo estudios en la Escuela Libre de Música como instrumentista en trompeta y en la Escuela Alternativa de Música como instrumentista en bajo. Ha trabajado como actor durante quince años ininterrumpidos en montajes teatrales dirigidos por Alejandro Ricaño, Mauricio García Lozano y David Olguín y participado en giras internacionales. Además, tiene una carrera como actor en cine y televisión.

Stefko Hanushevsky, actor

Graduado en actuación por la Universität der Künste Berlin. Su primer contrato lo obtuvo en el Schauspiel Frankfurt; como actor invitado ha participado en el Nationaltheater Mannheim, el Maxim Gorki Theater Berlin y el Festival de Salzburgo, entre otros. Desde la temporada 2013-14 es miembro permanente de la compañía de actores de Schauspiel Köln. Con el músico Christopher Brandt ha presentado el espectáculo musical *Hit Me Baby Vol. I, II y III*, donde canta éxitos musicales de cuatro siglos. Por su papel en *Der gute Mensch von Sezuan* ganó el Premio al Mejor Actor Masculino en el Theatertreffen de Renania del Norte-Westfalia en 2014. Participa activamente como actor de cine y televisión, y es también locutor de radio.

Pablo Chemor Nieto, actor, música en vivo

Desde su infancia como miembro del grupo folclórico mexicano *Ofrenda* ha realizado giras por Asia y Europa. Tras dos años como becario en el United World College de Gales, tomó clases de piano con Guadalupe Parrondo, en 2001 inició sus estudios de composición en el King's College de Londres y tomó clases de actuación en La Casa del Teatro. Ha sido director artístico de programación del festival mexicano Instrumenta Oaxaca. En 2013 fue director artístico del festival Sonoro en Morelos, México.

Actualmente compone y produce música para cine y teatro, además de ser profesor de licenciatura en música, actúa en teatro como músico y actor.

Mario Marín del Río, escenografía y vestuario

Es egresado de la carrera de Escenografía de la ENAT del INBAL. Desde el 2007 ha trabajado en más de 70 montajes con directores como Enrique Singer, Mauricio García Lozano, David Gaitán, Hugo Arrebillaga, Benjamín Cann, Bárbara Colio, Martín Acosta, Claudia Ríos, Richard Viqueira y Alejandro Ricaño, entre otros. Diversas obras de su producción se han presentado en ciudades de todo el país, así como en Estados Unidos, Argentina, Cuba, España e Inglaterra, entre otros países. En dos ocasiones obtuvo reconocimiento al Mejor Diseño de Vestuario del Festival Nacional de Teatro UNAM y formó parte de la selección oficial de diseñadores del Pabellón de México en la Cuadrienal de Praga de Diseño y Espacio Escénico en el 2011 y en el 2015. En 2022 fue seleccionado con dos proyectos de escenografía para la exhibición profesional del World Stage Design en Calgary, Canadá, y obtuvo el premio al Tercer Lugar en la categoría de espacio escénico por la obra *Bozal* dirigida por Richard Viqueira.

Schauspiel Köln

Schauspiel Köln forma parte del Bühnen Köln y está ubicado en Carlswerk en Colonia-Mülheim desde la temporada 2013/14 debido a la renovación del teatro en el centro de la ciudad de Colonia.

El director teatral Stefan Bachmann está a cargo de la casa desde 2013. La compañía de danza Richard Siegal / Ballet of Difference del Schauspiel Köln forma parte del teatro desde la temporada 2019/20.

Las obras seleccionadas sistemáticamente se centran en el distrito de Mülheim, de influencia turca, caracterizado por cambios estructurales, una infraestructura de que dificulta la movilidad, gentrificación y las secuelas del ataque racista con bombas de clavos de 2004. Los artistas internacionales invitados, así como las cooperaciones permiten mirar hacia temas como la diversidad y la riqueza cultural.

El actual director artístico, Stefan Bachmann, procura mantener la apuesta por una dramaturgia audaz que presenta tanto aproximaciones críticas a dramas clásicos como obras de autor centradas en temas contemporáneos como la migración y la diversidad cultural. Por sus escenarios han desfilado distinguidas figuras del teatro europeo como Frank Castorf, Luk Perceval, Oliver Frlijić, Pinar Karabulut, Nuran David Calis, Ersan Mondtag o Lucia Bihler.

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales

@cervantino

Schauspiel Köln

El salvaje

Basada en la novela de Guillermo Arriaga

SCHAU
SPIEL
KÖLN

Conjunto Santander
de Artes Escénicas

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

COORDINACIÓN
NACIONAL DE TEATRO

GOETHE
INSTITUT

Auswärtiges Amt

PIAC

BEZIRK

GOETHE-ZENTRUM
KÖLN PARTNER

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Guanajuato

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

AMVERSARIO

SONORA
INSTITUTO
SONORENSE
DE CULTURA

Fundación
FEMSA

FEMSA

OXXO

FEMSA