39

Cuaderno Pedagógico

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Dirección: Gerardo Vera

Tío Vania

ANTON CHÉJOV

CDN
Centro Dramático Nacional

Teatro María Guerrero

Temporada 2007 / 2008

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
TEMPORADA
2007 / 2008

Teatro María Guerrero

Un hombre que se ahoga	Versión de *Tres hermanas* de Anton Chéjov Una creación de Daniel Veronese	20.09 > 21.10. 2007
Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal	sobre textos de Miguel Mihura dramaturgia de Ignacio del Moral y Ernesto Caballero Dirección de Ernesto Caballero	15.11 > 23.12. 2007
Delirio a dúo	de Eugène Ionesco versión y dirección de Salva Bolta Sala de la Princesa	10.01 > 17.02. 2008
Tío Vania	de Anton Chéjov / versión de Rodolf Sirera Dirección de Carles Alfaro	31.01 > 16.03. 2008
Sí, pero no lo soy	Texto y dirección de Alfredo Sanzol Sala de la Princesa	27.03 > 04.05. 2008
La paz perpetua	de Juan Mayorga / dirección de José Luis Gómez	17.04 > 01.06. 2008
Noche de reyes	de William Shakespeare / Compañía invitada Chekhov International Theatre Festival (Moscú) Dirección de Declan Donnellan	26.06 > 03.07. 2008

Teatro Valle-Inclán

Extinción	de Thomas Bernhard / dirección de Krystian Lupa	18.10 > 21.10. 2007
Quartett	de Heiner Müller / dirección de Matthias Langhoff	27.10 > 29.10. 2007
Perro muerto en tintorería: Los fuertes	Texto y dirección de Angélica Liddell Sala Francisco Nieva	08.11 > 16.12. 2007
Presas	de Verónica Fernández e Ignacio del Moral Dirección de Ernesto Caballero	22.11 > 30.12. 2007
El año de Ricardo	Texto y dirección de Angélica Liddell Sala Francisco Nieva	20.12 > 30.12. 2007
Rey Lear	de William Shakespeare / versión de Juan Mayorga Dirección de Gerardo Vera	07.02 > 13.04. 2008
Ante la jubilación	de Thomas Bernhard / Dirección de Carme Portaceli Sala Francisco Nieva	21.02 > 06.04. 2008
Gilles Aillaud ***Del lienzo a la escena***	Exposición / Comisario: Giorgio Ursini Varios espacios	14.04 > 11.05. 2008
La plaça del Diamant	de Mercé Rodoreda / adaptación de J. M. Benet i Jornet Dirección de Toni Casares	30.04 > 04.05. 2008
Nunca estuviste tan adorable	Texto y dirección de Javier Daulte	15.05 > 29.06. 2008
Après moi le déluge	de Lluïsa Cunillé / Dirección de Carlota Subirós Sala Francisco Nieva	29.05 > 06.07. 2008

Teatro María Guerrero

Temporada 2007 / 2008

TÍO VANIA

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

TÍO VANIA

de **Anton Chéjov**

Traducción y adaptación: **Rodolf Sirera**
Dirección: **Carles Alfaro**

Reparto *(por orden alfabético)*

Sonia	**Malena Alterio**
María	**María Asquerino**
Vania	**Enric Benavent**
Marina	**Sonsoles Benedicto**
Comino [Teleguin]	**Emilio Gavira**
El doctor	**Francesc Orella**
Elena	**Emma Suárez**
El profesor	**Víctor Valverde**

Figurantes *(por orden alfabético)*

Bracero	**Jai Carrasco**
Criado	**Jean Madangi**
Enfermera	**Joy**
Criada	**Diana Omijie**
Bracero	**Malcolm Sité**

Equipo artístico

Escenografía	**Max Glaenzel**
	Estel Cristià
Vestuario	**María Araujo**
Iluminación	**Carles Alfaro**
Diseño de sonido y efectos	**Javier Almela**
Caracterización	**Miguel Álvarez**
Ayudante de dirección	**Rafa Díez-Labín**
Ayudante de escenografía	**Esmeralda Díaz**
Ayudante de vestuario	**Mireia Llatge**
Ayudante de iluminación	**Ion Aníbal**

Equipo técnico

Vestuario	**Atuendo**
Utilería	**Mateos**
Realización escenografía	**Odeón Decorados**
	Castells Planas
	Decorados Tersán
Posticería	**Lupe Montero**
Armas	**Roasa**
Alquiler de piano	**Musical Princesa**
Pianista (colaboración)	**Cristina Alonso**
Fotos	**Ros Ribas**
Diseño de cartel	**Isidro Ferrer**
	Nicolás Sánchez

La duración del espectáculo es de 2 horas y 15 minutos, sin intermedio

Producción del **Centro Dramático Nacional**

Índice

El autor y su obra. 9

Tío Vania. Escenas de la vida en el campo en cuatro actos 17

Argumento 19

La dirección de Carles Alfaro 23

Los personajes. Hablan los actores 27

La escenografía 37

Vestuario 39

Marco histórico de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX 41

Bibliografía 45

Retrato del joven Chéjov, conservado en la casa-museo de Moscú.

El autor
y su obra

La infancia: *durante mi infancia, yo no tuve infancia*

Anton Paulovich Chéjov nació el 17 de enero de 1860 en la ciudad de Taganrog al sur de Rusia, en las costas del Mar Azov.

Fue el tercero de seis hermanos, cinco varones y una mujer: Alexandr, Nikolai, Antón, Iván, María y Mijail. Antón recordaba sus primeros años con esta triste frase: "durante mi infancia, yo no tuve infancia". Y es que esta etapa de su vida no fue nada fácil. Su padre fue un hombre de carácter violento, avaro y muy religioso que mantenía a su familia en un régimen de excesiva disciplina. Tenía un pequeño comercio, una especie de colmado y taberna. Obligaba a los hijos mayores a levantarse a las cinco de la madrugada para atender la tienda, luego iban al instituto y después volvían a trabajar en el negocio. Por si esto fuera poco toda la familia participaba en el coro de la iglesia. El padre era el director y su interés por esta actividad era casi obsesivo. Obligaba a todos a interminables ensayos que en ocasiones comenzaban a las cuatro de la madrugada. Anton llegó a afirmar que los días de fiesta eran casi peor que los de escuela, y eso que de su paso por el Liceo de Taganrog recordaba que "no conocí ni un día alegre".

A los quince años sufrió un ataque de peritonitis del que se recuperó milagrosamente y por el que tuvo molestias intestinales toda su vida. Algunos estudiosos de la vida de Chéjov sugieren que de este episodio nació su vocación por la Medicina.

Los problemas económicos de la familia se hicieron insostenibles cuando el padre gastó todos sus ahorros en la construcción de una casa. Su carácter se hizo entonces todavía más hosco y los hermanos mayores se fueron a Moscú. La separación de Alexandr y Nikolai fue un duro episodio para Antón. Las penurias familiares los mantenían muy unidos. Más tarde el padre también tuvo que abandonar Taganrog asediado por las deudas. La madre con los hermanos pequeños fue poco después a reunirse con él. Antón e Iván quedaron en Taganrog con una tía. Anton comenzó a dar clases particulares para conseguir algo de dinero.

Por fin, en 1880, acabó el Liceo con unas notas que le valieron una beca de 25 rublos mensuales. Se reunió entonces con su familia en Moscú.

Cabeza de familia: *El hermano de mi hermano* 1880

Al llegar a la capital encontró a los suyos residiendo en un sótano inmundo. Su hermano Alexandr trabajaba en un periódico. Tenía mucho talento, pero el periodismo amarillo y su afición a la bebida probablemente echaron a peder a un buen escritor. A partir de los contactos de Alexandr, Anton comenzó a publicar cuentos cómicos. En 1880 le publicaron 9 cuentos y al año siguiente 13, primero en la revista *La libélula* y luego en *El espectador* y en *El despertador*. Eran años políticamente convulsos; en 1881 habían asesinado al zar Alejandro II y su sucesor, Alejandro III, estableció una férrea censura. Chéjov, que por otro lado nunca manifestó interés por cuestiones políticas, debía cuidar lo que escribía. Su principal preocupación era que le publicaran todo, porque los 5 kopeks por línea que le pagaban se habían convertido en el sustento de su madre y hermanos pequeños. El padre y los dos mayores, Alexandr y Nikolai, más que aportar dinero, lo malgastaban bebiendo. Anton se convirtió así con 20 años en el cabeza de familia. Algunos títulos de sus primeros cuentos son *Carta de Stepán Vladimirovich N., terrateniente del Don, a su erudito vecino el doctor Friedrich*), *Lo que se encuentra con más frecuencia en las novelas* (1880) y *El gordo y el flaco* (1883), *La muerte de un funcionario* (1884). Durante bastantes años Chéjov usó seudónimos para firmar sus escritos; V, El hermano de mi hermano, El médico en prácticas y Antosha Chejonte, el más utilizado.

A pesar de que los editores solicitaban sus escritos y los lectores los esperaban con avidez, Chéjov no se tomó en serio esta actividad y estudió Medicina como era su deseo. El año 1884 acabó por doctorarse y comenzó a ejercer su profesión. Este mismo año publicó *Cuentos de Melpóneme* una recopilación de

sus mejores relatos que se costeó de su bolsillo. 1884 fue también el año en el que aparecieron sus primeros síntomas de la tuberculosis.

Chéjov médico:
Soy médico y me hallo inmerso hasta el cuello en la Medicina 1886

A. P. Chéjov: doctor en Medicina. Así rezaba la placa de bronce que colgó en la puerta de su casa en 1884 y así es como se sintió durante muchos años. Confirma esta afirmación la carta que envió en 1886 a Grigorovich, un conocido escritor y crítico de la época que había elogiado su trabajo y le pedía que escribiera sin seudónimo: "Durante cinco años que he pasado de un periódico a otro, me he convencido de la insignificancia de mis escritos, me he acostumbrado a mirar mi trabajo con desdén… Ésa es la primera razón. La segunda es que soy médico y me hallo inmerso hasta el cuello en la medicina… No recuerdo un solo cuento en el que haya trabajado más de un día"

Llegó a ser un buen médico con muchos pacientes. Pero llegó a ser mejor escritor. A partir de 1886 sus cuentos dejaron de ser sólo cómicos para introducir

Calle principal de Taganrog, ciudad natal de Chéjov

la melancolía y la pena. *Tristeza*, *La corista* y *Un hombre conocido* son algunos ejemplos. En 1888 escribió *La estepa*, para algunos la obra maestra de Chéjov. Este mismo año le concedieron el premio Pushkin por su volumen de cuentos *En el crepúsculo*.

Antes, en 1887, había viajado a San Petersburgo. La ciudad padecía una epidemia de tifus y su hermano Alexandr vivía allí con una mujer que se había contagiado. Anton la salvó y a su vuelta a Moscú escribió el relato *Tifus*, impresionado por el sufrimiento y muerte que había visto en aquella ciudad.

El viaje a Sajalín y otros viajes: *¡Mis buenos amigos tungosos, si supierais qué hermoso es Viena!* 1891

Sajalín es una provincia rusa formada por una isla grande y algunas menores situada en las costas del Océano Pacífico, cerca de Japón. En época de los zares era utilizada como prisión y lugar de destierro de presos políticos. Su clima es muy duro y las condiciones de vida muy difíciles. Chéjov se interesó por conocer esta isla. En 1889 realizó este largísimo viaje que quizá empeoró su enfermedad. Durante meses conoció la vida de los presos y sus familias. Presenció incluso una flagelación. Lo que conoció fue un lugar terrible en el que se vivían situaciones de enorme crueldad. De sus impresiones allí nació el escrito *Un viaje a Sajalín*.

En 1891 hizo un viaje con Alexei Suvorín por algunos países europeos. La motivación de estos viajes fue quizá olvidar la pérdida de su hermano Nikolai que murió en junio de 1889 de una tuberculosis agravada por su condición de alcohólico.

Suvorín fue su amigo y editor durante muchos años. Era dueño de la revista *Tiempo nuevo* de carácter reaccionario. Desde 1885 Chéjov publicaba sus cuentos en ella por 12 kopeks la línea. Suvorín solicitó su colaboración porque le consideraba un gran escritor. Con él publicó la colección *Cuentos variopintos o relatos abigarrados*. Con el paso de los años surgieron algunas desavenencias entre ellos, pero mantuvieron siempre un trato cordial.

El viaje que realizó con Suvorín, en los mejores años de su relación, impresionó mucho a Chejov. Montecarlo, Venecia, Roma, Viena, París eran elogiadas con gran pasión en las cartas que mandaba a su familia.

Después de este viaje su salud empeoró y los médicos le recomendaron que pasara los inviernos en algún lugar más templado que Moscú. Se construyó

una casa en Yalta donde se trasladó con su familia. Allí conoció a Tolstoi con el que entabló amistad. Siempre reconoció su admiración por él. No así por Dostoisvski, al que nunca llegó a entender. Según sus palabras le parecía presuntuoso.

Chéjov, dramaturgo:
Jamás volveré a escribir o representar una obra de teatro 1896

La primera obra de teatro de Chéjov fue *Platónov,* pieza en un acto. Su primer éxito fue *Ivánov*. Se estrenó en Moscú el 31 de enero de 1889. En 1895 terminó de escribir *La gaviota* y se estrenó en San Petersburgo el 17 de octubre de 1896. Fue un estrepitoso fracaso. La gente se reía en las escenas más dramáticas y se formó un gran escándalo en el patio de butacas con silbidos y abucheos. Ché-

Chéjov y su hermano Nikolái, (c. 1880).

jov, que estuvo esa noche en el estreno, escribía al día siguiente a Suvorín: "Jamás olvidaré la velada de anoche, pero de todos modos he dormido bien y parto con un humor soportable. Jamás volveré a escribir o representar una obra de teatro."

Sin embargo en 1898 Nemirovich Danchenko se puso en contacto con Chéjov para volver a representar *La gaviota*. El teatro del Arte de Moscú, recién inaugurado, volvió a estrenarla el 17 de diciembre de ese año. Fue un éxito colosal. Las cortinas del teatro tienen ahora una gaviota en recuerdo de este estreno. En esta presentación Chéjov conoció a Olga Knipper, actriz del teatro, con la que comenzó una relación que acabaría en matrimonio.

Después de *La gaviota*, el teatro del Arte consideró que los avanzados presupuestos dramáticos de Chéjov encajaban perfectamente en sus propuestas. De esta manera al año siguiente, el 26 de octubre, se estrenó *Tío Vania* que también fue un gran éxito. En 1901 se llevó a escena *Las tres hermanas* y en 1904 *El jardín de los cerezos*, la última obra de teatro de Chéjov.

Su vida con Olga: *Nadie tiene la culpa si el diablo te ha metido la pasión por el teatro y a mí los bacilos de la tuberculosis*. 1902

Anton Chéjov y Olga Kniepper se casaron el 25 de mayo de 1902. Estuvieron casados tres años pero sólo unos meses conviviendo. Olga era actriz del Teatro del Arte y llegó a tener una buena reputación. Sus compromisos laborales la obligaban a viajar. En las cartas que a diario se escribía el matrimonio puede leerse la aflicción que ella sentía y la repercusión que en su ánimo tenía esta situación:

"Haré todo lo posible porque tengas una vida agradable, cómoda, no solitaria. Ya verás que conmigo estarás bien, escribirás, trabajarás. En el fondo de tu corazón tal vez me reproches que no te ame. Me criticas porque no renuncio al teatro, porque no soy una verdadera esposa. Me siento terriblemente cruel. Dime qué debo hacer."

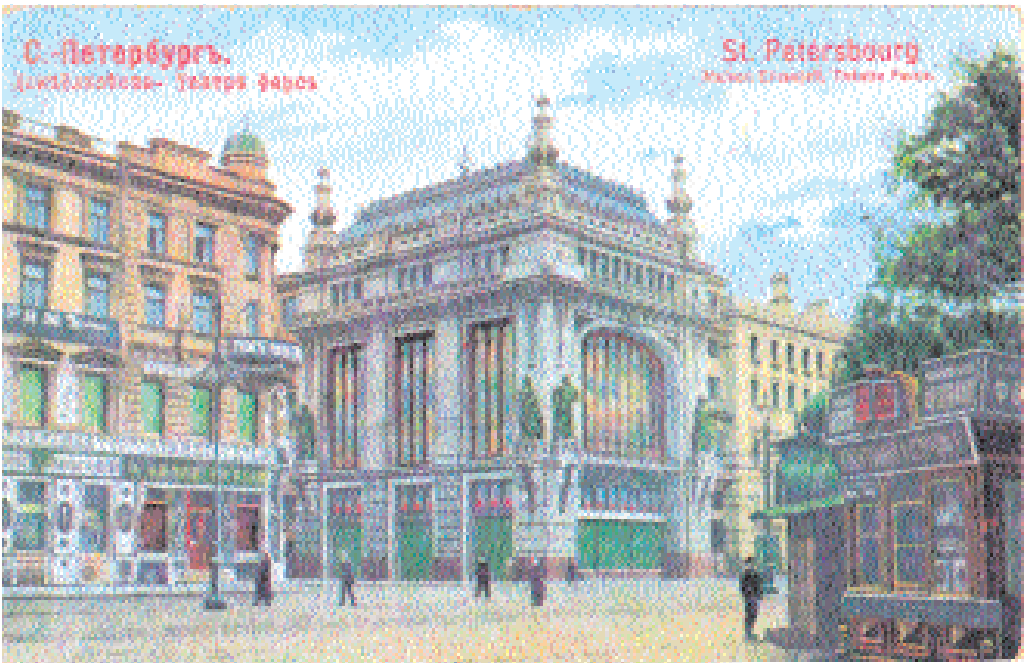
Anton le respondía con humor: "Nadie tiene la culpa si el diablo te ha metido la pasión por el teatro y a mí los bacilos de la tuberculosis".

En 1902 Olga tuvo un aborto. La hermana y la madre de Chéjov le reprochaban haber perdido al niño por culpa de la vida que llevaba. Las relaciones entre las tres mujeres se hicieron tensas y el matrimonio se trasladó a Moscú.

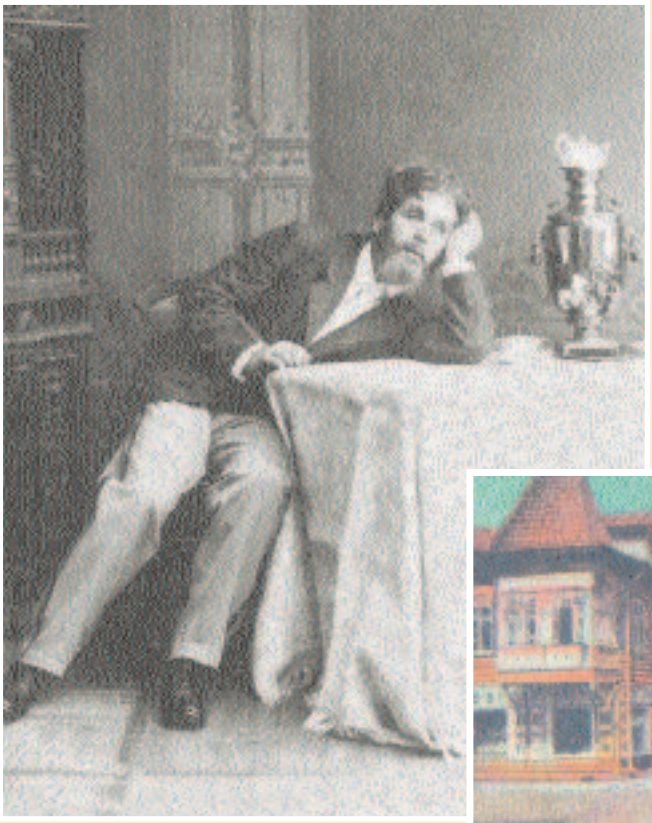
La última copa de *champagne*: "Ich sterbe" 1904

En 1903 después de muchos esfuerzos Chéjov terminó de escribir *El jardín de los cerezos* y apareció su último texto, *La novia*. Su salud se deterioraba y los médicos recomendaron un viaje a Berlín a una clínica especializada. En el verano el matrimonio alquiló una casa de campo en La Selva Negra. Una noche Anton se despertó con fiebre muy alta y delirando. Por primera vez en su vida pidió que llamaran a un médico. El doctor llegó rápidamente y ordenó traer oxígeno. Chéjov lo detuvo diciendo en alemán: "Ich sterbe" (me muero). Mandó, entonces, subir una botella de *champagne* y bebieron una copa. Antón dijo: "Hacía mucho que no bebía *champagne*". Dejó la copa, se recostó y expiró. Era el 2 de julio de 1904. Tenía sólo cuarenta y cuatro años.

Sus restos fueron llevados a Moscú donde fue enterrado en el cementerio Novodévichy. Junto a su tumba se plantaron unos cerezos que siguen floreciendo todas las primaveras. ●



Teatro Farce de San Petesburgo, postal de la época.



Alexander Vishnevsky como *Tío Vania* en el estreno en Moscú por el Teatro del Arte (1899).

Población rural rusa al finales del XIX, postal de la época.

Acto IV de *Tío Vania,* en la representación del Teatro del Arte. Moscú (1899).

Tío Vania

Escenas de la vida en el campo en cuatro actos

Tío Vania fue estrenada el 26 de octubre de 1899 por el Teatro del Arte de Moscú. El tedio, la vida malgastada, el amor no correspondido, el trabajo sin fin marcan la existencia de los personajes de esta obra, una de las más representativas de Anton Chéjov.

La primera función de *Tío Vania* en el Teatro del Arte resultó muy fría por el excesivo nerviosismo de los actores. En la segunda representación, sin embargo, tuvieron una actuación fantástica y el éxito fue total durante toda la temporada. Los principales actores de la compañía del Teatro del Arte formaron parte del reparto: Olga Knipper, Vishnevsky, Lilina, Luzhsky y A.R. Artem. Stanislavsky representó al médico Astrov.

El tío Vania es una recreación de *El espíritu del bosque*, una comedia en cuatro actos que Chéjov escribió en 1889. Algunos de los diálogos son idénticos pero el autor introdujo importantes variaciones. El final feliz de *El espíritu del bosque* se convirtió en el monólogo triste y melancólico de Sonia, la sobrina de Vania. El tío George de la primera obra se suicida en el tercer acto mientras que el tío Vania dispara dos veces contra el Profesor y luego hace una tentativa de suicidio pero no muere. Se disminuyó también el número de personajes.

Stanislavsky introdujo innovaciones en la puesta en escena de *Tío Vania*. Usó sonidos como tic- tac de relojes, timbres, sonajeros o canto de grillos que no gustaron al autor. Rachmaninov compuso la música para el monólogo final de la obra. Los éxitos de *La gaviota* y *Tío Vania* hicieron comprender a Dánchenko y Stanislavsky que las innovaciones teatrales de los textos de Chéjov abrían el camino hacia una nueva era en el teatro. León Tolstoi, amigo del autor, era sin embargo muy poco partidario de esta renovación aunque admitía sin reservas la gran valía de Chéjov como escritor de relatos. Como anécdota podemos contar que el día que Tolstoi asistió al teatro para ver *Tío Vania*, los actores, que conocían su opinión sobre las obras de Chéjov, se pusieron muy nerviosos y la representación fue un desastre; a Tolstoi no le gustó nada.

Tío Vania es una de las obras más representativas de Chéjov y su Voi-

nitski, (Vania), es el protagonista por excelencia de la obra chejoviana. El hombre pequeño, gris, con aptitudes intelectuales no desarrolladas que trabaja incansable para el bienestar de otros y que no encuentra alicientes en la vida. Este héroe recuerda a las tres hermanas del otro importante drama de Chéjov y el final puede considerarse idéntico. Hay que vivir, vivir y trabajar sin descanso, sin alegrías y sin alicientes. Con la muerte encontrarán el descanso.

SONIA. (*Tío Vania*) "*Y nosotros viviremos, tío Vania. Viviremos una larga, larga sucesión de días y de largas veladas; soportaremos pacientemente las pruebas que nos depare el destino; trabajaremos para los demás, ahora y también en la vejez, y cuando nos llegue nuestra hora moriremos resignadamente.*"

"*Pobre tío Vania, pobrecito, estás llorando. (Llorando también.) Tú no has conocido alegrías en tu vida; pero espera, tío Vania, espera…¡Descansaremos! (Le abraza.) ¡Descansaremos*!"

IRINA. (*Las tres hermanas*) "*Llegará un día en que todos comprenderán por qué sucedió todo esto, por qué pasamos tantos sufrimientos; un día en que se disipen los misterios. Pero, de momento, hay que vivir… Hay que trabajar, ¡ trabajar! Mañana partiré yo sola, daré mis clases en la escuela y consagraré mi vida a los que quizá la necesitan. Estamos en otoño, pronto llegará el invierno, todo lo cubrirá la nieve, y yo estaré trabajando, trabajando…*"

Chéjov introdujo un cambio radical en el teatro a través de obras como *Tío Vania*. La vida ordinaria sin grandes acontecimientos, los diálogos fluidos de la gente corriente convierten al teatro en una ventana a través de la cual asomarse a cuadros cotidianos de cualquier salón familiar. Ésta fue la gran revolución de Chéjov. A través de tramas simples y muy verosímiles logra escenas de gran intensidad y consigue una visión de la sociedad de su tiempo. Recreó la degradación cultural y económica de los terratenientes y la evolución de una nueva clase social, la llamada *intelliguentsia* o clase media burguesa. Por lo novedoso de sus planteamientos y por tratar temas candentes en su época, fue un autor muy popular en vida. ●

"Tío Vania *es una de las obras más representativas de Chéjov y su* Voinitski, (Vania), *es el protagonista por excelencia de la obra chejoviana. El hombre pequeño, gris que trabaja incansable para el bienestar de otros y no encuentra alicientes en la vida."*

Argumento

La acción transcurre en la propiedad de Serebriakov en un apartado lugar de Rusia, en el campo.

El catedrático Serebriakov se ha jubilado recientemente y se ha trasladado a vivir a esta propiedad con su joven esposa Elena Andréievna. En la casa viven Sonia, la hija de su anterior matrimonio, la madre y el hermano de la primera mujer, ya fallecida, y Marina, una vieja criada. Sonia y sobre todo su tío Iván Petróvich Voinitski (el tío Vania) trabajan muy duramente para sacar el mayor provecho a esta propiedad, de la que vive toda la familia.

Desde la llegada del nuevo matrimonio la vida en la casa se ha visto alterada. Se ha perdido el orden en los horarios y todo gira en torno a ellos y su vida ociosa. Las visitas del médico Astrov se han hecho muy frecuentes por la gota que padece el profesor.

Durante el primer acto conocemos a los personajes. El doctor Astrov, dueño de un terreno de bosques en la zona, perfila un alegato ecológico completamente actual:

ASTROV: "… *Además yo admito que se talen árboles por necesidad; pero, ¿por qué exterminar los bosques? Los bosques rusos gimen bajo el hacha, los árboles perecen a millones, los habitáculos de las aves y los animales son devastados, los ríos pierden caudal y se secan, desaparecen sin remedio maravillosos paisajes…El hombre está dotado de inteligencia y fuerza creativa para multiplicar lo que le ha sido dado. Sin embargo, hasta ahora no ha creado, sino que ha destruido. Cada*

día hay menos bosques, los ríos se secan, la caza desaparece, el clima se ha deteriorado y la tierra se vuelve más pobre y más fea…"

"Chéjov introdujo un cambio radical en el teatro a través de obras como* Tío Vania. *La vida ordinaria sin grandes acontecimientos, los diálogos fluidos de la gente corriente convierten al teatro en una ventana a través de la cual asomarse a cuadros cotidianos de cualquier salón familiar."

Voinitski también se ve influenciado por el nuevo ambiente de la familia. Él mismo reconoce que ya no trabaja como antes y que ha dejado sola a Sonia en las tareas. Además bebe demasiado. Sus sentimientos hacia su cuñado han cambiado. Antes, desde la distancia, admiraba su valía científica y su posición en la universidad. Ahora, con la convivencia diaria, ha descubierto en él a un viejo caprichoso y perezoso. Por si esto fuera poco se ha enamorado de su joven esposa, Elena. El tío Vania contempla ahora su propia vida como una sucesión de días de trabajo y soledad:

VOINITSKI: " *Yo era una individualidad luminosa …Pero ahora ¡si usted supiera! Me paso las noches en blanco, de pesar y de rabia, por haber malgastado tan estúpidamente el tiempo cuando*

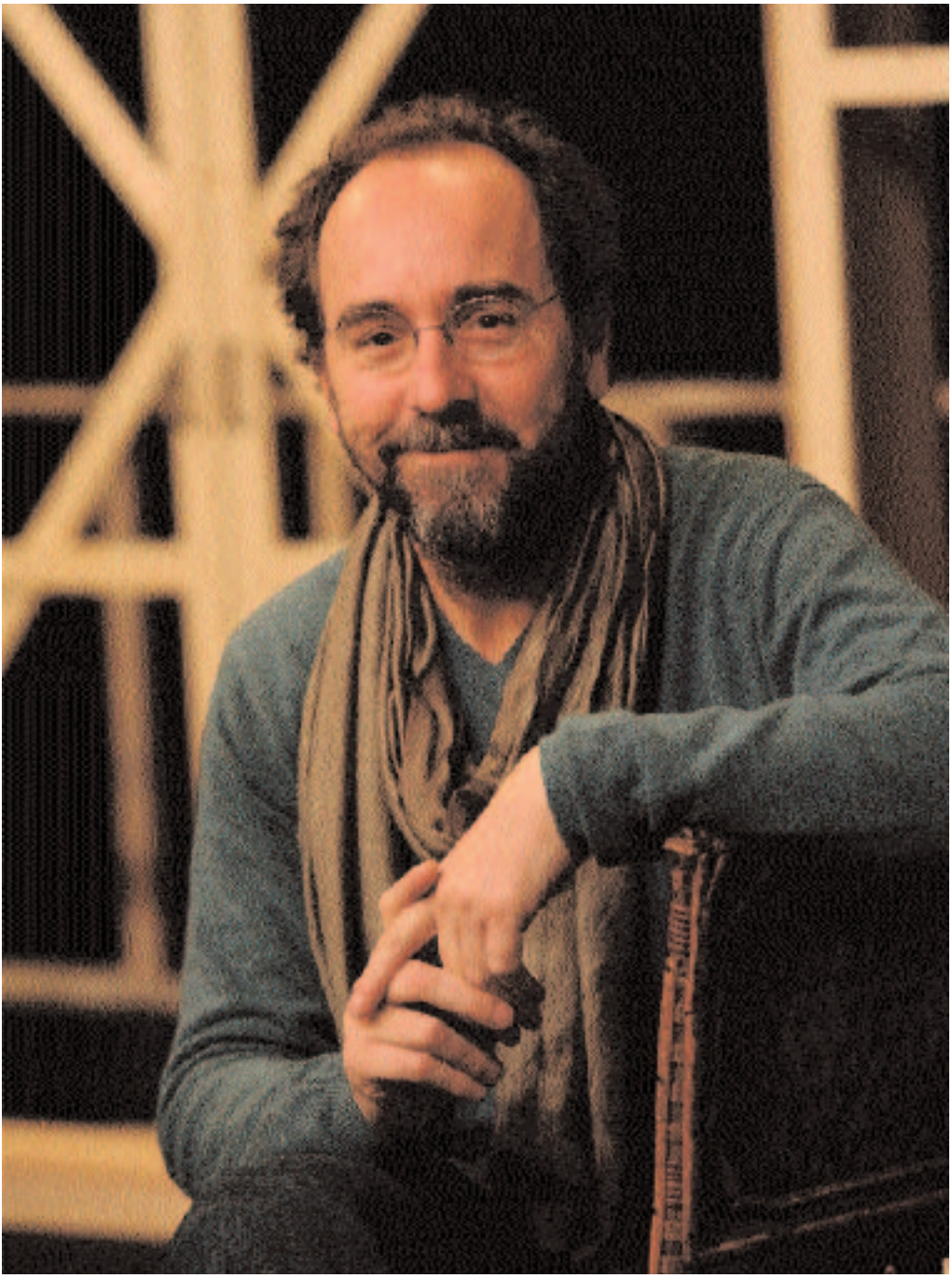
podía haber tenido todo lo que mi vejez me niega ahora."

Paralelo al drama de Vania se presenta la vida del doctor Astrov. Médico rural, se halla cansado de su vida sombría y de su agotador trabajo visitando enfermos. Él también se enamora de Elena y le confiesa su admiración aunque no es correspondido. Sonia por su parte está enamorada del doctor.

Toda la tensión acumulada se desata en el tercer acto. Serebriakov convoca a la familia para informarles de la decisión que ha tomado. Pretende vender la propiedad e irse a vivir a Finlandia. Voinitski le recuerda que la casa es de su sobrina Sonia, hija de su hermana y que tanto ella como él mismo han dedicado todos sus esfuerzos en sacarle el máximo provecho a la finca. La discusión se vuelve violenta, Voinitski no puede soportar la desesperación que siente y dispara contra el profesor. Falla el primer tiro y también el segundo.

Serebriakov, después de la pelea, decide irse de la casa. En el cuarto acto se van despidiendo los personajes. Se van Serbriakov y su mujer. Se va el doctor Astrov. Como en otras obras de Chéjov, unos se van y otros se quedan. El tío Vania y Sonia se enfrentan ahora a su futuro con resignación. Sólo la muerte les librará de todo. *¡Descansaremos!* es la última frase de la obra en labios de Sonia. ●

"Chéjov presentó en sus dramas la degradación cultural y económica de los terratenientes y la evolución de una nueva clase social, la llamada* intelliguentsia *o clase media burguesa. Por lo novedoso de sus planteamientos y por tratar temas candentes en su época, fue un autor muy popular en vida."



La dirección de
Carles Alfaro

Carles Alfaro presenta esta nueva versión de *Tío Vania* con el objetivo de crear un texto transparente y vivo huyendo de la tendencia a cierta retórica de otras traducciones. Ambienta la obra en una colonia africana a finales de los años 30.

Para explicar este cambio de escenario establece un paralelismo entre el tiempo y el lugar del texto de Chéjov y los de su versión.

La obra original de Chéjov se ambienta a finales del siglo XIX en algún lugar apartado del sur de Rusia. La situación política rusa en ese momento era muy convulsa. Se vivían los últimos años del zarismo y estaba a punto de triunfar la Revolución bolchevique. Las protestas de obreros y campesinos eran sin duda justificadas por la precaria forma de vida que soportaban. Los *mujics* (campesinos rusos) habían sido hasta hacía poco esclavos y aunque en 1861 se había abolido formalmente la esclavitud, las medidas económicas que gestionaban la explotación del campo eran tan duras que, en la práctica, seguían siendo siervos.

Los terratenientes y la aristocracia eran estamentos sociales en crisis y surgía una nueva clase social, *intelliguentsia* o clase media.

El lugar en el que se sitúa la obra, cerca del Mar de Azov, es probablemente la zona más calurosa de Rusia, con veranos húmedos y bochornosos. Es por otra parte una provincia lejana, aislada cultural y geográficamente de la capital, Moscú.

Todos estos datos eran de sobra conocidos por los espectadores de la época de Chéjov. Si sus obras fueron un gran éxito en el momento del estreno fue, entre otras cosas, porque la situación social planteada era perfectamente reconocible por el público.

La ambientación, evidente para los rusos de finales del XIX, es difícil de trasladar a comienzos del siglo XXI y quizá por ello Carles Alfaro se ha decidido por este nuevo planteamiento.

El aislamiento geográfico y cultural de una colonia en África respecto de la capital del imperio en Europa sería paralelo al aislamiento de la propiedad de los Serebriakov respecto de Moscú.

En la colonia africana los criados de la casa y los trabajadores de la mina de la finca son negros. El director supone que a los ojos del espectador la visión de un criado negro le sugerirá conceptos como esclavitud, explotación y analfabetismo, injusticias que sufrían de igual manera los *mujics* rusos de la obra original de Chéjov, pero que quizá nos costaría más de reconocer en ellos, o no son tan evidentes en un escenario.

Por otra parte quiere exagerar los condicionamientos climáticos. Trasladar la acción a una zona tropical ayuda a subrayar la atmósfera agobiante que envuelve a los personajes.

Y, por último, el tema de la deforestación que aborda Chéjov en su obra, también nos es más cercano o conocido en la actualidad en lugares de África o Sudamérica (recordemos la selva amazónica) que en la zona de Rusia a la que se refiere el autor.

El aislamiento geográfico y cultural de una colonia en África respecto de la capital del imperio en Europa sería paralelo al aislamiento de la propiedad de los Serebriakov respecto de Moscú.

En cuanto a la referencia temporal, los años 30, fue un momento (como el precedente de la Revolución rusa) en los que las vanguardias estaban en ebullición. Fue una época de continuos cambios, más vivos y dinámicos, de los que suponemos en la Rusia de finales del XIX. Y, como no, también un momento de absoluta decadencia de las provincias de ultramar, del mapa colonial.

Finalmente encuadrar la obra en estas coordenadas espacio-temporales permite al director huir del costumbrismo ruso, el falso preciosismo que conlleva la decadencia de un texto de Chéjov y que se ha instaurado, a veces, como un lugar común en las puestas en escena de sus obras.

El contenido de la obra

Sin embargo para Carles Alfaro la ambientación no debe distraernos de la auténtica valía de la obra que es sin duda el texto de Chéjov, respetado en su totalidad.

Las obras de Chéjov se caracterizan por tener un escaso argumento. Son piezas en las que no ocurre nada. En *Tío Vania* esto es especialmente evidente. Sin embargo existe un denso subtexto. Ésta es en opinión de Alfaro la gran virtud de Chéjov. El esqueleto de la obra lo forman el viaje interior

de Vania por un lado, y el de El Doctor, en distinta orientación, por otro.

Vania ha pasado su vida en la hacienda trabajando sin un solo día de descanso, sacándole un rendimiento que ha mantenido en buena posición a su cuñado a costa de toda la familia. Ahora, cuando tiene 51 años, descubre que ha malgastado el tiempo, que ha perdido la juventud en un "agujero del mundo". El detonante de este despertar ha sido el retorno de su anciano cuñado, un profesor de universidad que ha vivido en Europa y que vuelve a la hacienda casado en segundas nupcias con una mujer joven y atractiva. Ellos representan la cultura, la sensualidad. El contraste entre la vida que ellos han tenido y la que ha llevado él le vuelve loco. Es un pobre hombre que descubre que se la ha pasado la juventud y que ha perdido todo lo que la vida puede ofrecer: placeres, cultura, amor... Y se lamenta, se lamenta continuamente de una manera cuanto menos patética, casi grotesca.

Por otro lado está el viaje personal que realiza El Doctor. Él, un hombre comprometido con su trabajo y con el medio ambiente, también cae en un estado de letargo. Se enamora de Elena, y abandona su trabajo y se abandona a sí mismo. Se vuelve un bebedor ocioso.

El Doctor, el Profesor y su joven esposa al final de la obra abandonan la hacienda. Como en muchas obras de Chéjov, unos se van y otros permanecen. Vania y su sobrina quedan sumidos en tremendo pesimismo.

El sentido del humor de Chéjov.

Para Carles Alfaro es muy importante resaltar el sentido del humor que rezuman las obras de Chéjov. Efectivamente, es sabido que le gustaba mucho el vodevil, muy en boga en su época, y en sus obras hay escenas y personajes tan grotescos que podrían recordar aquel formato y que llegan a producir risa.

Veamos por ejemplo la escena en la que Vania falla en dos ocasiones los tiros de pistola. Si no fuera por lo grave de la situación, resultarían cómicos tanto los dos inconcebibles errores como su reacción.

Veamos otro ejemplo en el personaje de Teleguin, aristócrata venido a menos (representación de la propia aristocracia rusa también en decaden-

¿Una obra triste? ¿Oscura? Sin embargo, tan ridículamente patética, tan conmovedoramente divertida…, tan lúcida. Escaparate de nuestra íntima contradicción humana. Universal y atemporal.

cia), que mantiene los principios del deber y del honor hasta extremos cómicos."*Pero yo nunca he faltado a mi deber"*, afirma explicando que ha traspasado durante años todas sus propiedades y su dinero a su esposa y a los hijos que ella tuvo con otro hombre. *"No le gustaba mi aspecto"* es su justificación a que le abandonara el día siguiente de su boda. Estas afirmaciones y este personaje resultan, por su patetismo, casi cómicos.

El director ha procurado no olvidar el humor como vía de aflorar el humanismo que contienen todos sus personajes.

El trabajo con los actores

Carles Alfaro define su trabajo con los actores como un estudio minucioso tanto del texto como de lo que él denomina el subtexto.

Los ensayos han comenzado con este análisis en lo que llaman "trabajo de mesa" y muy a menudo vuelven a él para aclarar aspectos como los que hemos estado comentando. Lo más difícil para los actores, según Alfaro, es no olvidar el subtexto de la obra, la gran virtud de la misma, pero muy complicada de trasladar a escena en todos sus matices. Evitar la trampa de dejarse llevar exclusivamente por lo que dicen los personajes, que en realidad, no es más que la superficie cotidiana de sus existencias que ocultan sus propias miserias. Son personajes fracasados, hundidos en sus desdichas personales, paradigmas de la degeneración de una clase en la vida moderna. Personajes inteligentes, actores inteligentes. En la dialéctica, en argumentar, en debatir, en darle formas a pensamientos y emociones, casi siempre contradictorios. En las obras de Chéjov difícilmente podemos decir que hay personajes pequeños. ●

Personajes

En la obra podemos ver un enfrentamiento simbólico entre el humilde campesinado, el burgués rural (colonial) aislado tanto geográfica como culturalmente (el tío Vania, Sonia) y los ciudadanos, especialmente los intelectuales europeizados (el Profesor y su joven esposa Elena). Sin embargo, todos ellos comparten algo: una profunda infelicidad. El Profesor sufre porque es viejo, Elena sufre porque su marido es viejo. Vania se siente frustrado porque se da cuenta que ha dedicado toda su vida a trabajar por un estúpido al que antes admiraba. Y Sonia, quizás la única de este cuarteto que pueda inspirar alguna simpatía natural al lector, ya ha asumido la dureza de su porvenir: trabajo y soledad. La conciencia de no ser hermosa y por ello no poder aspirar al amor del doctor rural-social la atormenta. El Doctor, –que mantiene cierto grado de humanismo– esta cansado de amar y trabajar sin atisbar el sentido último de sus acciones, y también se ve abocado a las pasiones que inspira Elena. María, *Maman* castradora, educadora de un hijo faldero mientras le fue útil, ahora le reprocha ser nulo en iniciativa. Se refugia en lecturas escolásticas absurdas sobre la emancipación de la mujer teniendo un pie en la tumba. El anciano ex-terrateniente Teleguin aún hoy enamorado de la mujer que la abandonó el día después de su boda, y a la que dio todos sus bienes hasta el punto que vive como adoptado en la familia de Vania. Solamente la nodriza y sirviente anciana, Marina, parece contentarse con la realidad sencilla de cuidar a los que le rodean.

Hablamos con los actores protagonistas para que sean ellos mismos los que describan su personaje.

"Se exige que el héroe y la heroína sean dramáticamente vigorosos. Pero en la vida la gente no se suicida, no se ahorca, no se enamora ni dice cosas geniales a cada minuto. Pasa la mayor parte del tiempo comiendo, bebiendo… o diciendo tonterías… La vida en la escena debe ser lo que es en realidad, y la gente, por tanto, debe andar naturalmente y no sobre zancos."

Anton Chéjov

TÍO VANIA
Interpretado por **Enric Benavent**

"El personaje de Tío Vania es el paso por una frontera existencial. Es un hombre entrando en la madurez al que le sobrevienen todas las crisis. Siente que la vida no tiene sentido. Todos los motivos que tenía para vivir se le derrumban. La llegada del profesor y su joven esposa le despiertan estos fantasmas y se hace consciente de la pequeñez de su mundo y de lo triste de su existencia. Intenta desesperadamente salir de estos problemas pero con poco éxito. La crisis de edad de Vania es genérica aunque la veamos ambientada en un lugar tan concreto. Es cierto que se desarrolla en un escenario muy cerrado, en una colonia africana en una hacienda apartada de todo, pero las cuestiones existenciales que este personaje plantea son comunes a todos los hombres y transitan en nuestras propias vidas.

Ahora estamos en pleno proceso de ensayo y por tanto con muchas ideas bullendo en la cabeza, pero sí creo que el personaje de Vania que Carles Alfaro está creando tiene un gran sentido del humor, no es un personaje triste. Es un Vania al que le gusta divertirse, hacer bromas y payasadas. La languidez y pesimismo le sobrevienen como una consecuencia de sus experiencias, no es intrínseco. El sentido del humor está presente en su naturaleza y también en la dirección de Alfaro.

Me llenó de alegría este encargo de hacer Vania. Soy un actor que nunca ha tenido aspiraciones para hacer un personaje concreto, un Hamlet, por ejemplo, deseo muy lícito y entendible que tienen muchos actores. Sin embargo, siempre he pensado que al llegar a determinada edad me gustaría interpretar a Vania. Y la oportunidad ha llegado y estoy realmente muy contento. También es cierto que es una gran responsabilidad, es un personaje muy conocido, que han interpretado grandísimos actores y del que muchos espectadores tienen ya una idea preconcebida.

Por otro lado a nivel personal está haciendo que me plantee, durante un tiempo, cuestiones a las que quizá no

me enfrentaría de hacer otro papel. La crisis de edad que tiene Vania me hace pensar en mi propia edad y de alguna manera me veo identificado. No está mal durante algún tiempo enfrentarse a esos fantasmas."

EL DOCTOR.
Interpretado por **Francesc Orella.**
"El doctor es básicamente un hombre idealista. Ejerce la Medicina en esta región africana en condiciones muy duras. Se enfrenta a situaciones difíciles, enfermedades como el paludismo, accidentes en la mina… Tiene una sensación de inutilidad en su trabajo. Sana a personas que vuelven a enfermar por sus precarias condiciones de vida. Para superar su sensación de vacío, se dedica a una actividad que le conforta. En las tierras de su propiedad planta árboles para reforestar su entorno. Tiene una conciencia ecologista muy acusada y una visión de futuro muy comprometida. Se dedica a repoblar el suelo porque le preocupa el futuro del continente africano, le preocupa saber cómo estarán las cosas dentro de cien años, qué pensarán de ellos las generaciones futuras. Él siente con esta afición que da trascendencia a su vida.

El Doctor frecuenta la propiedad de los Serebriakov. Allí se siente a gusto. Vania es su amigo desde hace tiempo. Marina, el ama, le recuerda a su propia nodriza. En esta casa se siente querido. El Doctor conoce al Profesor porque le llaman para tratarle de gota. Y también se queda prendido de Elena. Hasta tal punto es su enamoramiento que no se mueve de la casa durante un mes, vencido por la pereza, la bebida, la indolencia y la propia Elena, de la que sin embargo no consigue nada. Pasado el momento crítico de la discusión y los disparos, cuando el Profesor se va de la finca, el Doctor también vuelve a su rutina.

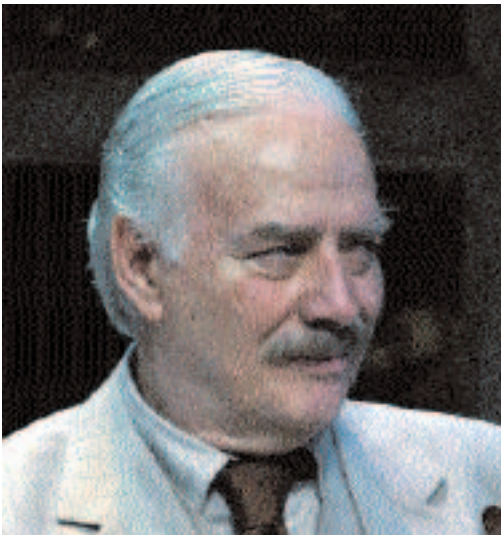
Para un actor interpretar grandes obras es siempre un privilegio. Normalmente los grandes autores nos hacen tocar teclas que en otras ocasiones no se tocan. Y esto es especialmente claro en Chéjov. Chéjov es muy com-

pleto. En sus obras parece que no pasara nada y pasa todo. La carga interpretativa la tiene que dar el actor no sólo en lo que dice sino en lo que no dice, en los silencios, en las pausas. Esto es lo representativo de Chéjov. Él es el introductor de este tipo de teatro en el que la psicología de los personajes tiene un peso muy importante. Y para mí Carles Alfaro es un director idóneo para este autor. Es muy concienzudo, trabaja mucho con los actores, trabaja todos los aspectos de la obra."

SONIA.
Interpretado por **Malena Alterio.**
"Sonia es la sobrina de Vania y ha trabajado con él en la explotación de la propiedad. Es también la hija del Profesor. Es un personaje muy rico que a lo largo de la obra desarrolla un viaje interior muy interesante. Para preparar el papel hemos trabajado mucho el análisis del texto, nos hemos detenido en estudiar qué pasaba antes de la llegada del Profesor, su padre, y del Doctor, del que se enamora sin esperanzas. Este estudio permite afrontar los cambios en su vida que acto tras acto, de manera rápida, vemos cómo se suceden. Analizo cada escena, cada situación. La interpretación y la actitud del personaje no es la misma cuando habla con Elena o con Vania o con el Doctor. Me apoyo para preparar la interpretación en estos cambios y también en el aspecto sensorial con el que el director ha impregnado la obra. El calor, el bochorno africano, las lluvias torrenciales, los caminos impracticables de que están rodeados los personajes también me sirven como inspiración.

Sentí una gran alegría cuando me adjudicaron este personaje, pero también una gran responsabilidad. El personaje de Sonia es emblemático dentro del teatro universal, es muy conocido, recreado en múltiples ocasiones tanto en grandes escenarios como en escuelas de interpretación.

Tengo la sensación de que acabado el periodo de ensayos e incluso acabado el tiempo de exhibición seguiremos estudiando el personaje porque Chéjov es inacabable, no sólo las frases sino los silencios son muy elocuentes."



EL PROFESOR.
Interpretado por **Víctor Valverde.**
"El profesor es un ser ególatra, vanidoso, egoísta, tirano y repulsivo. Para él no existe nadie en el mundo salvo él mismo. Mantenía la apariencia de un intelectual pero en realidad es una pura fachada. Él es el motor de la catástrofe que ocurre en la función. En las postrimerías de su vida quiere sacarle el máximo provecho a la hacienda, que hasta entonces le había mantenido con holgura. Este hecho enerva a Vania y es el detonante de toda la catarsis a la que asistimos en la obra."

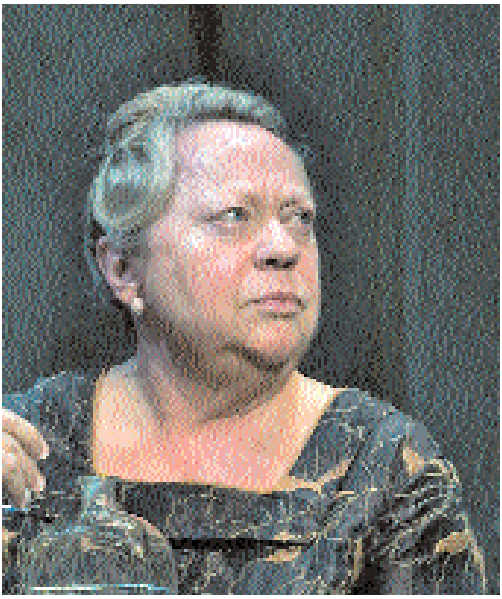
ELENA.
Interpretado por **Emma Suárez.**
"Elena es la segunda esposa del profesor con la que se ha casado en Europa después de enviudar de la madre de Sonia. Es mucho más joven que él. Elena es una mujer frágil, tímida, incapaz de tomar decisiones. Posee un poder de seducción sobre los hombres pero ella no es consciente de él, ni es capaz de explotarlo, porque tiene una tremenda falta de coraje y de seguridad en sí misma.

Su estancia en la casa no es agradable para ella. Se siente asfixiada. Se ha casado con el viejo profesor atraída por su celebridad y su luz y descubre al cabo del tiempo que no está enamorada de él. En el transcurso de la obra hace un viaje interior que le permite encontrarse con ella misma y lo que descubre no es agradable."

MARÍA.
Interpretado por **María Asquerino.**
"María es la madre de Vania y abuela de Sonia. Puedo decir que es un personaje corto de letra, tiene pocas intervenciones, pero una gran presencia en la obra. Aunque no esté en escena, es tema de conversación entre unos y otros.

Es una mujer culta, ilustrada, a la que le gusta leer revistas literarias y mantenerse informada. Quizá por eso siente una gran admiración por el Profesor, un hombre que viene de Europa, escritor e intelectual reconocido. De esta admiración nace el distanciamiento que tiene con su hijo, Vania, que ha llegado a odiar al Profesor y no soporta la veneración que María siente por él. Creo que es un personaje antipático, casi todas sus intervenciones son discusiones con su hijo. El resto de los personajes le critican y hablan mal de ella cuando no está presente.

Para mí siempre es una gran ilusión trabajar en el teatro María Guerrero que considero como mi casa. Es mi pasión, tengo grandes recuerdos de mis trabajos en este escenario."

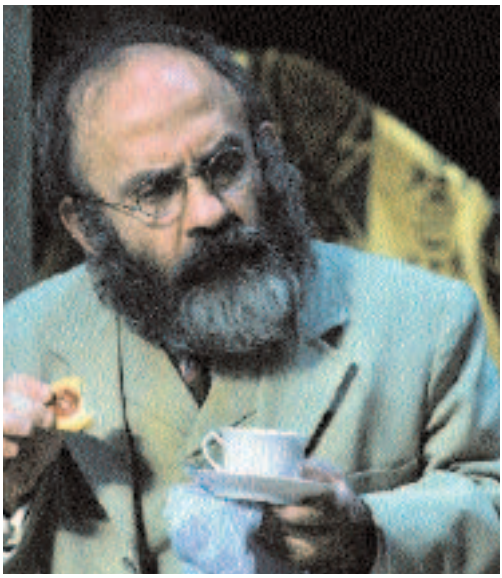


MARINA.
Interpretado por **Sonsoles Benedicto**.
"Marina es el ama de llaves de la casa. Lleva trabajando en la hacienda muchos años y ha visto crecer a todos los miembros de la familia. Es una mujer llena de humanidad, de ternura y con

una gran inteligencia natural. Ha sido testigo de todos los momentos difíciles de esta familia y está en el mismo barco en el que todos navegan, sujeta a la misma suerte.

Conoce muy bien a todos los personajes, su inteligencia natural le permite comprender todo muy bien. Sabe dar ternura y amor cuando lo necesitan pero también tiene un carácter fuerte que le permite reprimirles de vez en cuando."

TELEGUIN.
Interpretado por **Emilio Gavira.**
"Teleguin es un viejo aristócrata venido a menos que ha perdido su fortuna y que vive en la hacienda de la familia de Vania, acogido por ellos. No le queda nada, vive, se puede decir, de la caridad de esta familia. Se le conoce también con el apodo de Comino, por su tamaño. Su sentido del deber y el amor que siente hacia su esposa le ha empujado a mantenerla económicamente a ella y a los hijos que tuvo con otro hombre. Él se siente bien haciendo esto y lo justifica sólo por amor."



Escenografía

Max Glaenzel Rivas y **Estel Cristiá** han sido los encargados de realizar la escenografía de la obra. Hablamos con ellos para que nos expliquen su trabajo.

¿Puedes describirnos, por favor, cómo es la escenografía de *Tío Vania* que has creado?

La escenografía recrea el salón biblioteca de una casa de campo. Pretendemos acercarnos a los planteamientos de Chéjov y recrear una propiedad asilada, alejada de cualquier ciudad y de cualquier influencia externa.

Una parte del salón es un porche que da acceso a un bosque denso y profundo. La otra es una amplia sala amueblada elegantemente en la que destaca un piano de cola.

La escenografía de *Tío Vania* se basa en un recorrido poético que va desde la presentación hiperrealista del salón de la casa del primer acto, hasta la desintegración y abstracción de este mismo salón en el cuarto acto. La pérdida de decorados quiere acompañar al periplo de la familia que habita en ella. La finca propiedad de Serebriakov tuvo su momento de esplendor en los años pasados y ahora su decadencia es evidente. Si antes mantenía a la familia de manera desahogada, ahora no rinde lo suficiente. Si antes era un hogar estable, ahora es el escenario de su desintegración. Este recorrido, que se plasma en la obra, se pretende subrayar con la escenografía.

"La escenografía de* Tío Vania *se basa en un recorrido poético que va desde la presentación hiperrealista del salón de la casa del primer acto, hasta la desintegración y abstracción de este mismo salón en el cuarto acto."

"Un elemento de enorme potencia es el bosque situado detrás de la casa. El bosque pretende aportar densidad al espacio, es un bosque-cueva profundo que cubre todo el fondo del escenario."

Un elemento de enorme potencia es el bosque situado detrás de la casa. El bosque aporta densidad al espacio. Es un bosque-cueva profundo, en el que lloverá y podrá verse la tormenta. La presencia de vegetación cubre todo el fondo del escenario. En el transcurso de la obra alcanza mayor protagonismo. En su parte baja tiene gran cantidad de hojas verdes que van desapareciendo a medida que se gana altura. En la parte alta sólo podrán verse los troncos de árbol.

El 80% del efecto del bosque lo crea un ciclorama* con un tratamiento pictórico. Zonas de opacidad y transparencia irán llenando toda la pantalla. Además de lo que podríamos llamar el cuadro del bosque, los árboles se crean a partir de una estructura metálica cubierta de látex y PVC. Por encima de esto una envoltura de fibra dará la textura y aspecto final de tronco de madera.

Técnicamente hablando el salón de la casa se divide en tres partes: techo, paredes y lo que podríamos llamar carpintería, las ventanas y las puertas. A medida que transcurre la obra cada una de estas partes va desapareciendo ocultándose en el telar*. Por esta razón se utiliza mucho la maquinaria escénica clásica. Las distintas estructuras están colgadas de las varas del peine* y se esconden haciéndolas subir.

El cuarto y último acto se desarrolla en el salón prácticamente desnudo de la casa. Sin paredes y sin techo sólo permanece en él el piano y al fondo el bosque que se puede ver ahora en toda su profundidad y potencia. ●

* **Telar:** parte alta de la caja o torre escénica donde se ocultan los distintos elementos necesarios para la escena.

* **Peine:** enrejado de vigas situado en el telar donde circulan las cuerdas que hacen subir y bajar los telones, trastos, bambalinas, etc.

* **Ciclorama:** superficie cóncava situada al fondo del escenario sobre la que se proyectan imágenes y efectos cinematográficos.

Vestuario

Figurines de **María Araujo** para *Tío Vania.* Tejidos vaporosos y colores pastel. Elegancia y languidez. Refinamiento y ropa de trabajo.

En la posada, pintura de Alexei I. Korsujin. 1882.
Galería Tretiakov de Moscú.

Marco histórico de Rusia
en la segunda mitad del siglo XIX

Si bien es cierto que en las obras de Chéjov no parece vislumbrarse una gran inquietud política por parte del autor, también es verdad que vivió una de las épocas más convulsas de la historia rusa La segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX fueron testigos de asesinatos, del crecimiento de los movimientos obreros y finalmente de la abolición del sistema zarista y victoria de la Revolución Bolchevique.

Culturalmente hablando fue una época marcada por la censura que Iglesia y Estado imponían sobre la educación y sobre cualquier manifestación artística. Aún así, la segunda mitad del siglo XIX fue enormemente creativa y los mejores escritores, pintores y músicos rusos desarrollaron su actividad alrededor de estos años.

Vamos a presentar ahora una breve visión histórica.

En 1855 murió el zar **Nicolás I**. Algunas voces contemporáneas sospecharon que se había suicidado incapaz de enfrentarse a la difícil situación rusa. Le sucedió su hijo **Alejandro II**. Él fue el encargado de firmar el tratado de paz de la Guerra de Crimea (1853-1856) en París. Las condiciones del tratado, muy duras, y el propio desgaste material y humano de la guerra dejaron a Rusia en una situación desastrosa. La población campesina fue la que más sufrió las consecuencias de la pobreza del país y comenzó a organizar revueltas. Solicitaban la abolición del régimen de servidumbre. El zar, que subió al trono dispuesto a seguir protegiendo los privilegios de la nobleza, tuvo que afrontar las violentas peticiones de cambio. Así, dijo en una asamblea de nobles: "es preferible abolir la servidumbre desde arriba y no esperar a que empiece por abajo".

La servidumbre desapareció con la **Reforma de 1861** que marcó un giro en la historia de Rusia. Sin embargo, los cambios que se promulgaron eran gestados desde un Comité de asuntos campesinos formado por altos funcionarios y terratenientes. Las medidas que este Comité aprobaba sometieron al campesinado a rígidas condiciones económicas. Los movimientos de protesta continuaron, pero esta vez fueron aplastados con enorme dureza. Muchos campesinos emigraron a las ciudades en busca de trabajo en la industria. Se convertían así en obreros con condiciones de trabajo inhuma-

nas: la jornada laboral nunca era inferior a 12 horas y media y a veces llegaba a las 19. Mujeres y niños tenían este mismo horario pero con sueldos todavía inferiores a los de los hombres. Vivían en barracones que construía la propia empresa y por los que pagaban alquileres desorbitados. Surgieron así las primeras luchas y huelgas y nació el Movimiento Populista (1874). Los populistas intentaron buscar fuerza revolucionaria entre los campesinos, la población mayoritaria de Rusia. Sus principales reivindicaciones iban contra los terratenientes y contra el zar. El campesinado, que acogía muy bien las propuestas contra los propietarios, no quería participar en nada que fuera contra el zar.

El fracaso del movimiento populista propició su división en dos frentes: uno, partidario de seguir más o menos como antes, y otro partidario del terror. Esta facción asesinó al zar Alejandro II el 1 de marzo de 1881.

A la muerte de Alejandro II subió al trono su hijo Alejandro III. Su reinado se desarrolló desde 1881 hasta 1894. Obsesionado por la idea de otro atentado, fijó su residencia en Gátchina, cerca de San Petersburgo, cosa que le valió el apodo de "El cautivo de Gátchina".

Alejandro III fue un soberano autoritario que mantuvo intacto el sistema absolutista. Luchó violentamente contra el movimiento revolucionario. Endureció la censura que ya habían establecido sus predecesores.

La enseñanza se vio muy seriamente afectada por normas totalmente reaccionarias. Sustituyeron las escuelas públicas por escuelas parroquiales. Prácticamente la única asignatura de los programas educativos era la religión que además se impartía en lengua eslava antigua. Los niños no la conocían y por tanto no entendían nada.

La enseñanza media y superior prácticamente desapareció para las mujeres y los hijos de trabajadores. La zarina se ocupó personalmente de arremeter contra los liceos femeninos existentes argumentando que "el único cometido de la mujer está en la familia y en la cocina".

"La Reforma de 1861 abolió la esclavitud en Rusia. El propio abuelo de Chéjov fue siervo de un terrateniente. Compró su libertad y la de su familia por 3500 rublos. De no haber sido así, Anton Chéjov hubiera nacido siervo."

Las universidades también se vieron privadas de elegir libremente al decano y al claustro de profesores.

En 1894 falleció el zar Alejandro III por las complicaciones de una nefritis. Le sucedió su hijo Nicolás II, el último zar de Rusia.

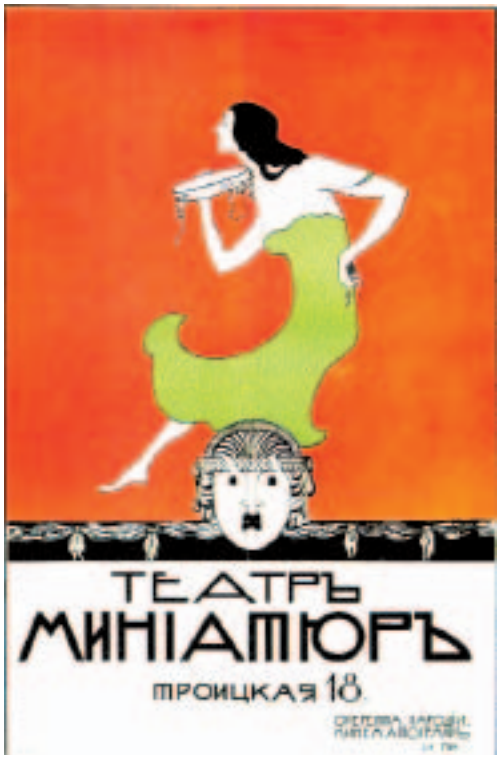
El proletariado a las armas. Cartel anónimo (c. 1903).

Su reinado estuvo marcado por una industrialización muy acelerada ya que muchos capitales extranjeros invertían en el país. Ello propició el incremento de la población de trabajadores y también de los movimientos obreros instigados sobre todo por grupos socialdemócratas. En 1895 *La unión de lucha por la emancipación de la clase obrera* convocó huelgas que dieron como resultado la jornada laboral de 11 horas y media.

En cuanto al reparto de tierras seguía siendo tremendamente desigual con pocos terratenientes y muchos campesinos muy pobres.

El movimiento reivindicativo, primero sólo laboral y luego también político, se extendió por toda Rusia. Vladimir Ilich Uliánov, **Lenin,** fundó el periódico **Iskra** que contribuyó en gran manera a extender la conciencia revolucionaria entre la clase obrera. Lenin desarrolló actividades subversivas sobre todo en San Petersburgo. Fue deportado a Siberia y una vez liberado viajó por distintas ciudades europeas.

La situación rusa se fue deteriorando tanto en el interior como en política exterior. La Guerra Ruso-Japonesa supuso fuertes derrotas para el ejército del zar. En 1903 se produjeron las primeras huelgas generales en Ucrania y Transcaucasia. La situación llegó a su punto de ebullición el 22 de enero de 1905.



Cartel del Teatro Miniatura de San Petesburgo (c. 1900)

Tolstói descansando en el bosque, pintura de Iliá E. Repin. 1891. Galería Tretiakov

Doscientos mil trabajadores se manifestaron a las puertas del Palacio de Invierno del zar Nicolás II. Demandaban salarios más altos y mejoras laborales. Portaban iconos religiosos y retratos del zar para demostrar que sus intenciones eran pacíficas.

El zar no estaba en el palacio y su tío, el gran duque Vladimir, ordenó abrir fuego contra la multitud. Murieron cientos de personas en lo que desde entonces se conoce como el **Domingo Sangriento**.

Chéjov había muerto en 1904. Ya no vivió ni este episodio ni las consecuencias del mismo. En 1906 Nicolás II trató de apaciguar los ánimos creando un Parlamento ruso o **Duma**. Desarrolló su actividad hasta 1917, año en el que el zar abdicó. Comenzó así la Segunda Revolución Rusa o **Revolución Bolchevique**. Nicolás II y su familia fueron asesinados en lúgubres circunstancias. La dinastía de los Romanov abandonó para siempre el gobierno de Rusia y comenzó una nueva etapa.

A pesar de la convulsa historia de la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de la censura y del deterioro educativo, el mundo cultural ruso vivió una de sus etapas más fructíferas.

Escritores como Leon Tolstoi, Fiador Dostoievski, Máximo Gorki, Ivan Turguénev, Alexandr Ostrovski, Uspenski, Saltikov-Schedrin, Kuprin,y el propio Chéjov desarrollaron su obra.

La pintura realista rusa alcanza su esplendor con Alexandr Ivanov, Repin y Súrikov.

La música clásica se vio enriquecida con compositores de la talla de Rimski-Kórsakov, Mússorski y Chaikovski.

El teatro del Arte de Moscú comenzó su andadura en 1898. Stanislavsky y Danchenko protagonizaron también su propia revolución de la escena. ●

Bibliografía

Anton Paulovich Chéjov. *Cartas a Olga: correspondencia de Chejov a Olga Knipper*. Traducción Sebastián Ibáñez. Barcelona, Parsifal, 1996. 10/7795

Anton Paulovich Chéjov. *Cuentos imprescindibles*. Edición y prólogo Richard Ford. Traducción Ricardo San Vicente. Barcelona: Debolsillo, 2003.

Anton Paulovich Chéjov. *La dama del perrito y otros cuentos*. Madrid: Aguilar, 1994.

Anton Paulovich Chéjov. *Cuentos rusos*. Madrid: Editorial Popular. Ediciones UNESCO, 1996.

Anton Paulovich Chéjov. *El violín de Rothschild y otros relatos*. Traducción y nota preliminar Juan López Morillas. Madrid: Alianza editorial, 1994.

Anton Paulovich Chéjov. *La señorita del perrito y otros cuentos*. Traducción y nota preliminar Juan López Morillas. Madrid: Alianza editorial, 2006.

Anton Paulovich Chéjov. *La Estepa: historia de un viaje; Mi vida: relato de un provinciano*. Versión y prólogo Víctor Andresco. Madrid: promoción y edicones, D.L., 1993.

Anton Paulovich Chéjov. *Sin trama y sin final: 99 consejos para escritores*. Edicón Piero Brunillo. Traducción Víctor Gallego Ballesteros. Barcelona: Ahba, 2005.

Anton Paulovich Chéjov. *La gaviota, Tío Vania, Las tres hermanas*. Edición y prólogo Isabel Vicente. Madrid: Cátedra, D.L. 1994.

Anton Paulovich Chéjov. *El jardín de los cerezos; Un duelo; El incendio; Historia de mi vida; Cuentos.* Madrid: Espasa-Calpe, 1997.

Anton Paulovich Chéjov. *Novelas, teatro, cuentos*. Prólogo Enrique Azcoaga. Madrid: Edaf, D.L., 1993.

Anton Paulovich Chéjov. *Tío Vania: escenas de la vida en el campo.* Versión y adaptación Andrés Trapiello. Albolote (Granada): Comares, 2001.

Anton Paulovich Chéjov. *Tío Vania*. Versión y prólogo Enrique Llovet. Madrid: MK, D.L., 1

Anton Paulovich Chéjov. *El tío Wania: comedia dramática; Las tres hermanas, drama*. Traducción Vicente S. Medina y José Carbó. Madrid: Mundo Latin

Anton Paulovich Chéjov. *El tío vania, La gaviota, El jardín de los cerezos*. Traducción Manuel de la escalera. Madrid: Edaf, D.L., 1979.

Anton Paulovich Chéjov. *Teatro* (contenido *Las tres hermanas, El jardín de los cerezos, Tío Vania*). Barcelona: Bruguera, 1972.

Anton Paulovich Chéjov. *Teatro completo*. Prólogo Jesús López Pacheco. Traducción Manuel Puente y E. Pedgursky. Madrid: Aguilar, 1979.

Anton Paulovich Chéjov. *Teatro completo*. Traducción Galina Tolmacheva y mario Kaplún. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005.

A. P. Chejov v portretay, illiustratsiiaj, dokumentaj sostavitel. Leningrad: Uchpedguiz, 1957.

Benitez Burraco, Antonio. *Tres ensayos sobre la literatura rusa: Pushkin, Gógol, Chéjov*. Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2006.

Gallego Ballestero, Víctor. *Antón Paulovich Chéjov*. Madrid: Ediciones del Orto, 1998.

Ginzburg, Natalia. *Antón Chéjov: vida a través de las letras*. Traducción Celia Filipetto. Barcelona: Acantilado, 2006 (Cuadernos Acantilado).

Laffitte, Sophie. *Chejov según Chejov*. Traducción Antonio Puig Grós. Barcelona: Laia, 1973

Malcolm, Janet. *Leyendo a Chéjov: un viaje crítico*. Traducción Víctor Gallego Ballestero. Barcelona: Alba, 2004.

Nabokov, V. *Curso de literatura rusa.* Barcelona, Bruguera, 1984.

Némirovsky, Iréne. *La vida de Chéjov*. Traducción Adela Tintoré. Barcelona: Noguer, 1991.

Salgado, Enrique. *Chéjov, el médico escritor*. Barcelona: Marte, 1968. 4/78704

VVAA *The Cambridge History of Russian Literature.* Cambridge University Press,1992.

Zeinask, Heino. *El otro jardín: vida y obra de Antón Chéjov*. Buenos Aires: Eudeba, 1986.

Diseño, maquetación y preimpresión: [estilo**gráfico**] Serrano & Santos

CDN

Centro
Dramático
Nacional

Si deseas mandarnos tu opinión de la obra, expresar cualquier comentario o sugerencia puedes hacerlo al correo electrónico:
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Tamayo y Baus, 4
28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49
Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mcu.es
http//cdn.mcu.es

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Concepción Largo Ferreiro
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es
http//cdn.mcu.es

CDN
Centro
Dramático
Nacional

N.I.P.O.: 556-08-008-2