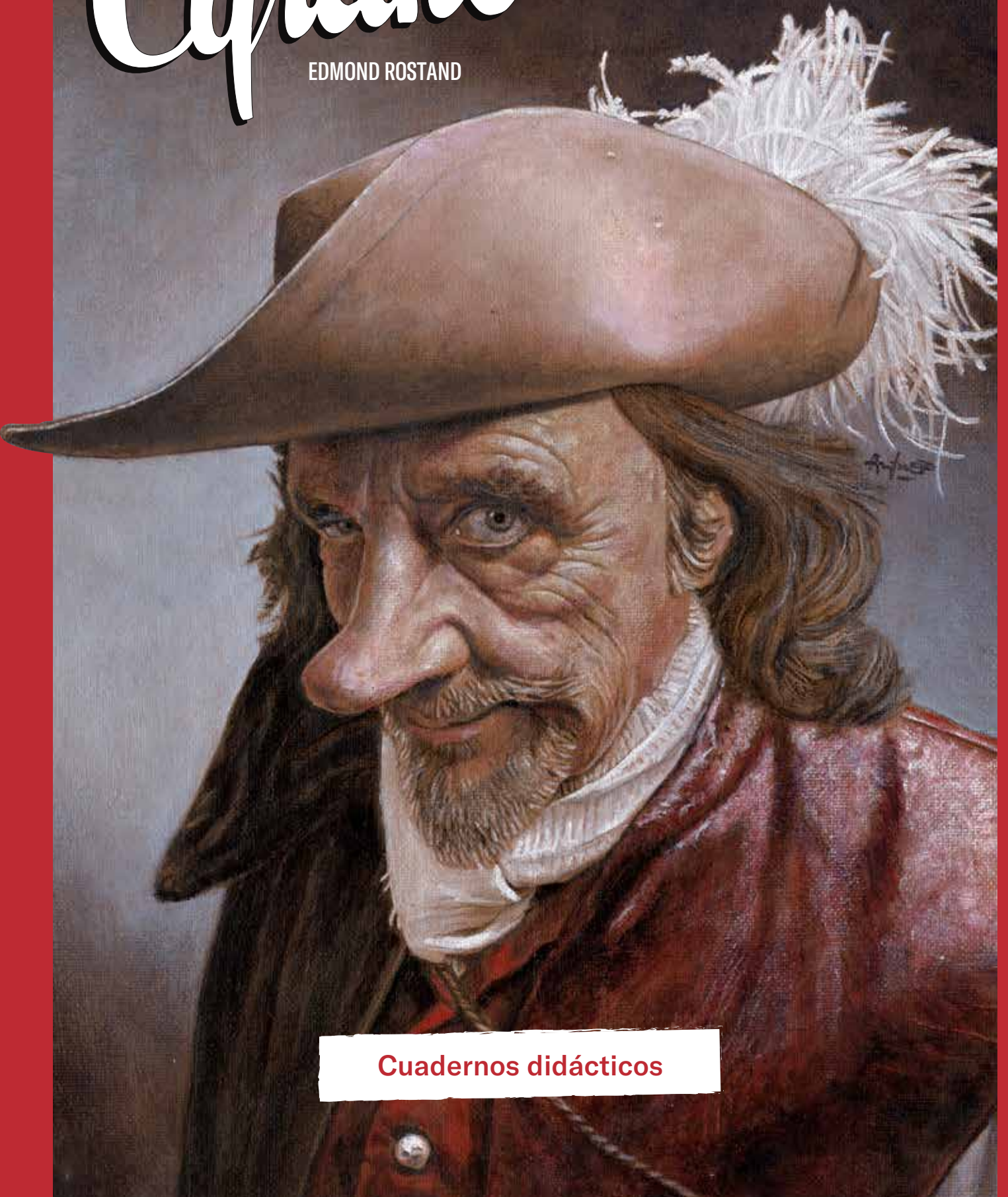

Cyrano

EDMOND ROSTAND

Cuadernos didácticos

El área de Formación Artística ofrece esta colección de cuadernos didácticos sobre las obras programadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Cada cuaderno reúne una serie de notas, ideas, fragmentos de entrevistas y datos curiosos para que los espectadores puedan potenciar su experiencia en la visión del espectáculo.

El espectador puede leer estos cuadernos antes de asistir a una función del espectáculo, para valerse del contexto de la obra, el autor, el director y el elenco. O después, para generar nuevas relaciones con lo visto y continuar reflexionando sobre sus temas.

Nuestra misión es acercar el teatro a todas aquellas personas que busquen disfrutar del papel de espectadores y estén interesadas en dialogar con el hecho escénico, a partir de las diferentes formas en que el teatro nos interpela.

En esta oportunidad los invitamos a conocer un verdadero clásico del teatro universal: *Cyrano* de Edmond Rostand.

Gracias por dejarnos acompañarlos en estas páginas.

Una fábula de amor que desafía las apariencias

Verdadero clásico indiscutido del teatro francés –y del teatro en general– Cyrano es un personaje que todos conocemos, aunque no hayamos leído la obra ni visto alguna de sus versiones para el teatro o el cine.

En nuestro imaginario, persiste la imagen de ese personaje romántico de nariz prominente, perdidamente enamorado de su prima Roxane, aunque incapaz de declararle su amor por miedo a su supuesta fealdad.

Roxane está enamorada de Cristian, un soldado guapo, aunque poco inteligente, quien le pide ayuda a Cyrano para redactar las cartas de amor por las que ella cae rendida a sus encantos.

Cyrano de Bergerac es una historia de amor clásica, imperdible, que busca retratar el amor que desafía las apariencias.

Muchos recuerdan esa famosa escena del balcón, donde Cyrano le susurra a Cristian los versos para que éste enamore a la bella Roxane:

“¿Qué es un beso, al fin y al cabo,
sino un juramento hecho poco más cerca,
una promesa más precisa,
una confesión que necesita confirmarse,
la culminación del amor,
un secreto que toma la boca por oído,
un instante infinito
que provoca un zumbido de abeja,
una comunión con gusto a flor,
una forma de respirar por un momento
el corazón del otro y de gustar,
por medio de los labios,
el alma del amado?”

(*Cyrano de Bergerac*. Acto tercero. Escena X)

Desde su estreno en 1897 en el Teatro de la Porte Saint-Martin de París, este personaje valiente y leal, hosco y sensible, conocido por su prominente nariz, ha cautivado a los públicos de todo el mundo.

Con una maestría sin igual para hacer pasar al espectador de la risa a las lágrimas, Cyrano no deja a nadie indiferente. Edmond Rostand, un dramaturgo hasta entonces desconocido, creó un personaje inolvidable, lleno de contrastes, capaz del sacrificio más grande: quedarse en la sombra mientras regala sus palabras y su ingenio a su rival en el amor, el tan apuesto como poco astuto Cristian, quien consigue finalmente el favor de la bella Roxane.

Cyrano

Autor **Edmond Rostand**

Traducción, adaptación y dirección **Willy Landin**

Elenco

Cyrano de Bergerac **Gabriel Goity**

Roxane **María Abadi**

Cristian **Mariano Mazzei**

De Guiche **Mario Alarcón**

Le Bret **Daniel Miglioranza**

Ragueneau **Iván Moschner**

Montfleury / Cocinero 2 / Pueblo **Larry de Clay**

Valvert **Fernando Lúpiz**

Paje / Mosquetero/ Brissaille / Cadete 8 **Pacha Rosso**

Condesa 2 / Chaperona **María Rosa Frega**

Bellerose / Lisa **María Morteo**

Impertinente / Cocinero 3 / Pueblo / Capuchino

Hernán "Curly" Jiménez

Marqués 2 / Carbon de C. Jaloux **Pedro Ferraro**

Lignière/ Poeta 3 / Pueblo **Ricardo Cerone**

Bufón / Aprendiz de pastelería / Cadete 4 **Tomás Claudio**

Marqués 3 / Cadete 2 **Franco D'Aspi**

Condesa 3 / Poeta 1 / Cadete 3 **Pablo Palavecino**

Marqués 1 / Cadete 1 **Agustín Suárez**

Vieja Mula / Poeta 2 / Pueblo / Barbas **Horacio Vay**

Marqués 4 / Cocinero 3/ Sombrero / Cadete 5

Tito Arrieta

Condesa 4 / Prostituta / Cadete 6 / Monja 2 **Lucía Raz**

Condesa 1 / Cocinera / Cadete 7 / Monja 1 **Jess Rolle**

Cantinera / Compradora / Pueblo / Centinela / Monja 3

Paloma Zaremba

Músicos en escena

Lautaro Asato, María del Rosario Barrios Caram, Gisela Nonaka, Gustavo Valor, Lorena Yankelevich, Keiji Yonagi

Coordinación de producción

Federico Lucini Monti, Lourdes Maro

Coordinación técnica de escenarios

Lucas Pulido, Cecilia Núñez, Ana María Converti, Alejandro Martínez

Producción técnica **Lorena Riafrecha, Pablo Rojas, Pedro Colavino**

Diseño y puesta de sonido **Leo Leverone, Miguel Álvarez**

Música original **Willy Landin**

Diseño audiovisual **Matías Guerra, Juan Guerra, Willy Landin**

Diseño de iluminación **Rubén Conde, Willy Landin**

Diseño de vestuario **Willy Landin**

Diseño de escenografía **Willy Landin, Pilar Camps**

Dirección general **Willy Landin**

Duración: 180 minutos (con un intervalo)

Cyrano de Edmond Rostand, con traducción, adaptación y dirección de Willy Landin, se estrenó el 15 de diciembre de 2023 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín y fue repuesta en la misma sala el 10 de febrero de 2024.

**“¡Cada mirada tuya,
suscita en mí una virtud nueva!”**

Esta significativa frase pronunciada por Cyrano lleva a reflexionar acerca de cómo el teatro nos coloca frente a personajes y situaciones en las que podemos reconocernos, o nos remiten a alguna experiencia vivida. Quizás no se presentan de manera literal, pero dejan una sensación de familiaridad cuando termina la obra.

→ Algo de lo que ha sucedido en el escenario queda resonando en nosotros.

Denominamos “clásicos” a aquellas obras que abordan temas universales.

Entonces, quizás Cyrano sea un clásico porque ...

... ¿acaso no atravesamos circunstancias en las que nos manejamos con comodidad, en las que sentimos que somos buenos y estamos llenos de confianza, mientras que hay otras que parecen simples, pero nos cuestan mucho más y hasta sentimos que no podemos resolver? En el caso de Cyrano, demuestra su gran habilidad en la pelea y en la palabra, pero le cuesta muchísimo confesar su amor a la persona que ama.

... ¿acaso, alguna vez, no tomamos prestadas palabras de otros, para decir algo a alguien, porque las consideramos más claras que las nuestras?

... ¿acaso no hemos actuado según nuestra conciencia nos indicaba, a favor de lo que creímos correcto, pese a que no nos convenía?

Cyrano es un clásico y su protagonista tiene el poder de sorprendernos. Es probable que, en principio, cuando descubrimos sus actitudes, podamos pensar que sería la última persona con la que quisiéramos identificarnos. Pero poco a poco, su humanidad, esa sensibilidad que busca ocultar y la lealtad a su amor, nos acercan a él hasta comprenderlo y, por qué no, también a quererlo.

Esto es, justamente, lo que le sucedió al actor que interpreta a Cyrano en cada función, todas las noches.

“No es que quería estudiar teatro. Yo quería ser Bianco. Quería ser el Cyrano de Bianco ”

El actor Gabriel Goity (Buenos Aires, 1960) realizó numerosos trabajos en teatro y cine, pero fue en 2004 cuando alcanzó reconocimiento masivo por su participación en el ciclo de TV *Los Roldán*. Allí interpretaba a Emilio Uriarte, una persona bastante conservadora que termina enamorándose de una mujer trans, interpretada por la actriz Florencia de la V. *

Goity cuenta que su abuelo solía llevarlo al cine y al teatro. Y así fue como, en 1977, descubrió a *Cyrano* en el Teatro San Martín, en una puesta protagonizada por Ernesto Bianco, una de las más recordadas del repertorio del gran teatro de Buenos Aires. Fue tal el impacto que le causó que decidió inscribirse en el Conservatorio de Arte Dramático –hoy UNA, Universidad Nacional de las Artes– para convertirse en actor. En esa casa de estudios se formaron grandes actores nacionales como Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, Inda Ledesma, Julio Chávez e incluso el mismo Ernesto Bianco. Uno de los grandes maestros de esa institución fue Antonio Cunill Cabanellas, dramaturgo y docente que le da el nombre a una de las salas –la más chica– del Teatro San Martín, ubicada en el segundo subsuelo. ¿La conocés?

Desde entonces, Gabriel Goity siempre soñó con interpretar a Cyrano.

Esa primera impresión que Goity tuvo al descubrir a *Cyrano* interpretado por Bianco quedó registrada en *Nuestro inolvidable Ernesto Bianco*, un libro en homenaje al actor

* Ese papel tuvo una amplia repercusión en favor de la visibilidad de las personas trans. Y años después, el 23 de mayo de 2012, se promulgó la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, que establece que cualquier persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida.

editado por el Instituto Nacional del Teatro y EUDEBA en 2022, que compila datos de archivo, testimonios de amigos y fotos de gran valor documental y emotivo (se encuentra online con acceso gratuito en la página del INT, Instituto Nacional del Teatro)

Cada año, el Teatro San Martín recibe un gran número de espectadores, de todas las edades, que asisten por primera vez al teatro. Además, suelen acercarse estudiantes junto con sus docentes. Y los más chicos disfrutan de las propuestas en vacaciones de invierno para venir acompañados de sus familias.

Esos nuevos espectadores que viven su primera experiencia son muy importantes para nosotros.

Hagamos un ejercicio de memoria. Tratá de recordar cuándo fue la primera vez que fuiste al teatro.
¿Qué obra viste? ¿En qué teatro? ¿Con quién estabas?

Y para los más memoriosos, un desafío: **¿de qué trataba la obra? ¿Qué te sorprendió de la experiencia?** Dejá que aparezcan algunas de las sensaciones que viviste en ese momento.

Y si conocés a alguien que aún no haya asistido nunca al teatro, esta es una buena oportunidad para proponérselo. Pueden ver juntos *Cyrano*. O elegir alguna de las obras que integran la programación del Complejo y dejarse sorprender.

Para elegir una de las propuestas de la Temporada 2024 del Complejo Teatral de Buenos Aires podés visitar la web:

→ www.complejoteatral.gob.ar

Un Cyrano inolvidable

La versión de *Cyrano de Bergerac* de 1977, dirigida por Osvaldo Bonet y protagonizada por el genial Ernesto Bianco, es uno de los montajes más recordados del repertorio del Teatro San Martín en toda su historia. Su resonancia se debió, fundamentalmente, porque con este espectáculo Bianco, uno de los actores más respetados y queridos de su generación, volvía al teatro tras una larga ausencia, recibiendo críticas muy favorables. Pero también por un dato muy triste: el 2 de octubre de ese año, después de una función, el actor regresó a su casa y falleció víctima de un aneurisma cerebral. Tenía 55 años.

Hoy, para recordarlo, pensamos que fuera él mismo quien respondiera a la pregunta crucial de este cuaderno: ¿Quién es Cyrano?

“Cyrano es una especie de Quijote, un ser humano formidable, que ama la verdad, capaz de jugarse la vida por el honor y la justicia”, dijo Ernesto Bianco en una entrevista que le hicieron en la revista *Siete Días*. “Todos quisiéramos ser como él, aunque la vida por lo general se encarga de que uno no pueda ejercitar la nobleza y la ética como lo soñaba Cyrano. La realidad muchas veces hace que la gente prefiera guiarse por la conveniencia.”

Un Cyrano teatral

Estrenada el 28 de diciembre de 1897 en el Teatro de la Porte Saint-Martin de París, *Cyrano de Bergerac* fue creada por Edmond Rostand, un dramaturgo casi desconocido en Francia, que hasta entonces sólo había escrito fracasos. Es más: cuentan que el día anterior al estreno, mientras se preparaban a montar la obra para amigos y críticos, Rostand se disculpó ante el elenco de actores –entre ellos el famoso Benoît-Constant Coquelin, para quien había escrito el personaje de Cyrano– por el fracaso al que los conduciría.

Pero Edmond se equivocaba: los casi dos mil espectadores que llenaban el teatro de París aplaudieron de pie durante veinte minutos, con los ojos húmedos ante la tragedia del poeta de espada tan afilada como su lengua y su nariz.

Tras ese legendario estreno, el éxito de la pieza ya no se detuvo. El público no se la quiso perder de ningún modo y la crítica enloqueció, ya fuera para alabarla como para vapulearla. Tuvo más de cuatrocientas representaciones hasta marzo de 1899 y llegó a la mil en 1913. La Comédie-Française retomó su puesta en escena en 1938, consolidándola como una de las grandes obras del teatro francés.

El Cyrano real

Tal vez no todos saben que Cyrano está inspirado en un personaje real: Hercule Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), un personaje bastante menos generoso, aunque igualmente fascinante que el imaginado por Rostand.

Al verdadero Cyrano de Bergerac se lo considera uno de los precursores de la ciencia ficción por su obra *El otro mundo*, en la que describe en primera persona un viaje a la Luna y otro al Sol. Antes de entregarse a la literatura fue soldado, sobresaliente por su valentía en combate pero también por su carácter pendenciero. Su habilidad para encontrar problemas lo condujo a protagonizar no pocos duelos, y cuando dejó las armas, se dedicó al estudio de la filosofía e inició su carrera literaria.

Entre su obra destaca asimismo una profusa correspondencia, integrada por muchas cartas de amor, en su mayoría escritas por encargo, para enamorar con su pluma a las amantes de otros. Este fue sin dudas uno de los caracteres del personaje que Rostand tomó para crear el suyo.

Su obra teatral *La muerte de Agripina* provocó un escándalo por la forma en que uno de los personajes expresaba su ateísmo. La pieza se retiró de la escena, pero se convirtió en un éxito en librerías. Todo el mundo quería saber qué “monstruosidades” había dicho el autor.

Su vida, sin dudas novelesca, tuvo un final misterioso. Murió con apenas treinta y seis años, el 28 de julio de 1655. Las razones nunca quedaron claras. Hay quienes dicen que el fin llegó por causa de las heridas provocadas por una viga que le cayera encima, según la versión más extendida. Otros mencionan el disparo de un mosquete de alguno de sus numerosos enemigos. También se decía que sufría una enfermedad no especificada (posiblemente sífilis, dados los síntomas), aunque tampoco se descarta la posibilidad de que fuera envenenado.

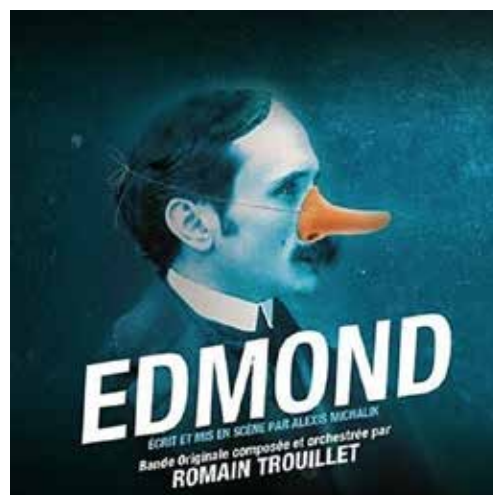
“Edmond”, la obra inspirada en Rostand

Quizás el nombre de Rostand, Edmond, te resulte familiar. Es porque tal vez caminaste por Corrientes y lo hayas visto en las pantallas de la cartelera del Teatro Alvear.

Edmond es una obra teatral del francés Alexis Michalik, con la que volvió a abrir sus puertas el Teatro Alvear (a propósito, te invitamos a conocerlo en una de las vistas guiadas para que conozcas detalles de su historia y sus características arquitectónicas).

Edmond aborda la vida de Edmond Rostand, el autor de *Cyrano*, justamente en el período en el cual el dramaturgo se encuentra a punto de escribir el éxito que todos conocemos. En la mejor tradición de los grandes espectáculos de troupe del siglo XIX, imagina la primera representación de *Cyrano de Bergerac* y las dificultades que llevaron a su autor a montarla.

Edmond, un éxito indiscutido de la escena europea que obtuvo cinco Molière, los premios más importantes del teatro en Francia, se presentó en 2023 en el Teatro Alvear del Complejo Teatral de Buenos Aires con un elenco encabezado por Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González.

Cyrano en el cine

El éxito inmediato y persistente que tuvo la pieza de Rostand en Francia trajo aparejado el interés de los grandes directores de escena en las principales capitales teatrales del mundo y, desde entonces, *Cyrano de Bergerac* nunca ha dejado de representarse.

Por otra parte, esta fábula casi perfecta de un amor que desafía las apariencias no podía resultar más atractiva para el nuevo arte que por entonces estaba naciendo: el cinematógrafo.

El primer antecedente de Cyrano en el cine es una película muda dirigida por el francés Clément Maurice en 1900, lo que no deja de ser contradictorio en un personaje que enamora con la palabra. Otra curiosidad de este film es que está protagonizado, nada menos, que por Benoît Constant-Coquelin, el mismo intérprete del debut teatral de la pieza. Además, fue rodado en color y sincronizado a una grabación con cilindro de celofán, un sistema pionero de cine sonoro, que Maurice presentó en la Exposición Universal de 1900.

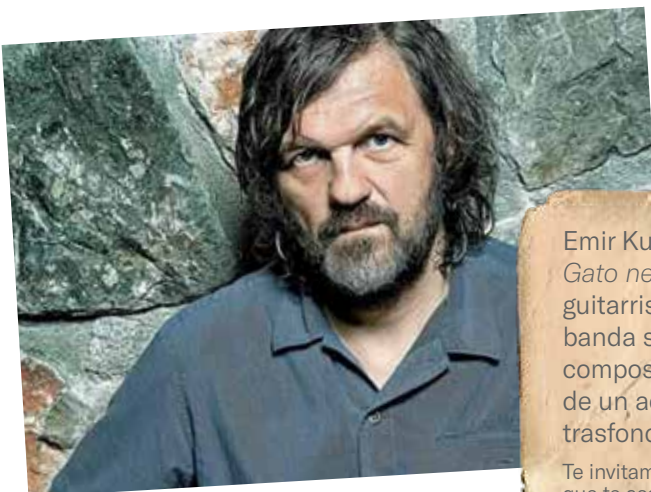
El primer verdadero triunfo cinematográfico para Cyrano llegó en 1950 de la mano de Michael Gordon, cuya versión se aparta bastante del original, pero se destaca por la gran interpretación de José Ferrer, quien consiguió un Óscar de la Academia. Mala Powers personificó a su amada Roxane, papel por el que fue candidata a un Globo de Oro.

Cuarenta años después, Gérard Depardieu se puso la nariz prominente y ridícula del famoso espadachín a las órdenes de Jean-Paul Rappeneau, con Anne Brochet como Roxane y Vincent Perez cerrando el triángulo amoroso. Depardieu fue nominado al Oscar pero no lo obtuvo, y debió conformarse con el premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes, los honores de la Academia de Cine francesa y el éxito internacional.

Entre las aproximaciones más recientes al personaje de Rostand está la del musical protagonizado por Peter Dinklage, el multipremiado actor de *Juego de tronos*, en un espectáculo escrito y dirigido por Erica Schmidt, esposa de Dinklage, con canciones de la banda The National. Tras su estreno en el Off Broadway a fines de 2019, se convirtió en un film dirigido por Joe Wright, responsable de dramas de época como *Orgullo y prejuicio* o *Anna Karenina*.

Emir Kusturica (Sarajevo, 1954) es responsable de grandes films como *Gato negro*, *gato blanco* y la premiada *Underground*. También es guitarrista de la banda The No Smoking Orchestra, con la que realizó la banda sonora de varias de sus películas, en colaboración con el compositor Goran Bregovic. En 2001 comenzó a filmar *La nariz*, la historia de un actor que tiene que interpretar a Cyrano de Bergerac, con un trasfondo de trama mafiosa. Lamentablemente nunca se estrenó.

Te invitamos a conocer su música, un cruce entre rock y música balcánica, que te aseguramos que va a mantener tu cuerpo en movimiento:
<https://www.youtube.com/watch?v=9gkGD2bcsRw>

Un héroe del siglo XIX

¿Qué es lo que hace a Cyrano un personaje tan especial? ¿Qué representa este filósofo, poeta y espadachín?

Sin dudas, uno de sus atributos es el de un hombre que se hizo a sí mismo. Orgullosa, como escritor es incapaz de traicionarse para agradar al noble o al mecenas de turno. “¡Morir, sí! ¡Venderme, no!” Desprecia a los “vendidos” y prefiere la pobreza antes de perder su independencia y libertad.

Por otra parte, Cyrano encarna muchos de los ideales humanos: libertad, individualismo, valor, ingenio. Del hombre que lucha contra las injusticias de la sociedad. Al contrario de lo que cabría esperar, ser un modelo no le sirve para obtener felicidad alguna, sino que le impulsa con fuerza hacia su propia destrucción.

Finalmente, la tragedia personal de Cyrano es su renuncia: no al amor –que sin dudas siente por su prima Roxane– sino a que ese amor se materialice. Nuestro protagonista se considera feo por su desmesurada nariz, y no se atreve a declararle su amor a Roxane por temor al rechazo. Y encima descubre que ella está enamorada del joven cadete, Cristian, quien tiene todo el atractivo físico del que Cyrano carece. Sólo al final de su vida, cuando está a punto de morir, podrá declarar su amor.

Así de romántica y sentimental, la comedia es perfecta: su clima resulta tan intenso que por momentos ahoga las características de los personajes, quienes no parecen vivir una existencia propia sino entregarse por entero a la creación de un solo clima de emociones fuertes y afectos encendidos. En ello radica, tal vez, alguna debilidad de la pieza y, si se quiere, cierta falsedad. Pero también su poesía sencilla, donde toda una tradición literaria francesa parecen resumirse como la última y gloriosa expresión del héroe del siglo XIX.

Esperamos que hayas disfrutado de este cuaderno...
¡y hasta la próxima obra!

Si querés compartirnos tus impresiones sobre el material o tus reflexiones acerca de la obra,
te invitamos a escribirnos a nuevospublicos@complejoteatral.gob.ar
