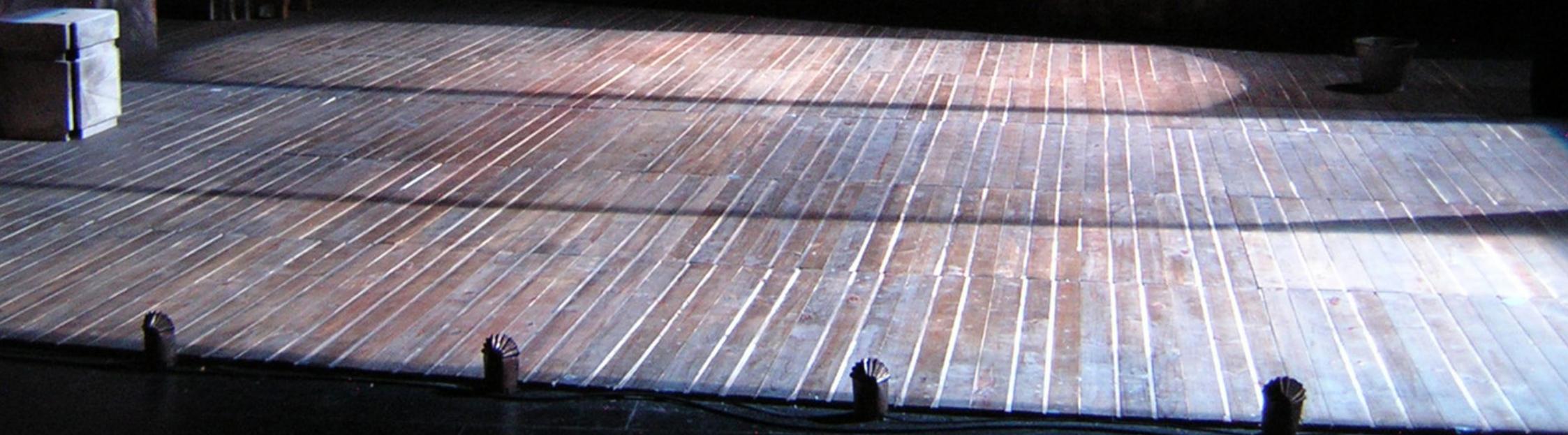

LOS FIGURANTES

TEXTO Y DIRECCIÓN: JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

UNAS PALABRAS ACERCA DE “LOS FIGURANTES”

¿Quiénes son esos seres anónimos y oscuros que el dramaturgo arroja displicentemente al ruedo de la acción? Sin molestarse siquiera en darles nombre, cifra ni voz - a veces sí, unos versos, una sigla ordinal, apenas cuerpo...- les hace deambular como aturdidos por la trama; bultos opacos, sombras que discurren junto a la incandescencia de los otros, los verdaderos hijos de su fantasía: los protagonistas.

Entran y salen generalmente inertes, como pequeños meteoros arrastrados por el paso fulgurante de una cometa: eterno séquito, cortejo, compañía, comparsa noble o plebeya, cortesanos o pueblo... no importa: nada les redime de su exigua identidad, de su casi no ser. Tienen encomendadas casi siempre las tareas penosas, los gestos más ingratos y anodinos, incluso a veces los cometidos francamente sucios. Papeles desairados, si los hay, pues ¿qué mayor desaire sobre un escenario que pasar inadvertido, que ostentar la anonimia? Su destino implacable es el olvido, pero no ya al final, cuando el telón se abate, sino desde casi su misma aparición, ya que su presencia no tiene más remedio que erigirse en la frontera de la ausencia.

Presencia precaria y muchas veces plural -que no coral: vestigios degradados son de tan ilustre antecesor, el Coro-, en ocasiones hablan al unísono, gritan más bien, ya que las más de las veces su discurso no sobrepasa el vítor o la asombrada exclamación. Pero incluso este parco don de la palabra se les concede pocas veces: suelen conformarse con ser testigos mudos -y hasta sordos, si conviene- de las grandes acciones y razones que los otros, los verdaderos personajes, cometan y acometen en plena impunidad.

¡Qué de locuras, crímenes, proezas, sacrificios y fastos han debido de presenciar con impotencia estoica y casi estatuaría!

Colocados, pues, arbitrariamente, en tan último grado de la existencia ficcional, ¿no gozarán por ello del primero en la escala de lo real? ¿No serán, acaso, el eslabón perdido en esa cadena que vincula -misteriosamente, es cierto- lo imaginario de la representación con la realidad que lo produce y sustenta?

La desazón y la reflexión se desplazan, inevitablemente, hacia esos otros “figurantes” de la vida y de la Historia. Hacia esos seres anónimos, insignificantes, condenados a actuar de comparsas en los grandes dramas, comedias, tragedias y farsas que tejen y destean el destino de los pueblos en el Teatro del mundo.

Ocurre a veces, sin embargo, que los comparsas se rebelan. Esas figuras grises, desvaídas, casi sin rostro y con papel exiguo, deciden de repente parar la representación, revisar el reparto, cuestionarse la obra y plantearse el gran interrogante: ¿Qué hacer? No es una tarea fácil. Y el primer obstáculo lo constituye precisamente su significancia, ese casi-no-ser que hay que sacudirse para acceder al nombre propio, a la significancia, a la presencia, a la querencia, a la acción. Para, en definitiva, dejar de ser “fondo” y llegar a ser “figura”; figurar, al fin, sin seguir siendo mera figuración.

J.S.S.

SINOPSIS

Ha estallado la revolución en los camerinos de un teatro: los figurantes de una fastuosa producción deciden rebelarse contra los protagonistas de la función, encerrarlos bajo llave y ocupar el escenario en calidad de nuevos protagonistas de la obra.

El despliegue sobre el escenario de estos diecinueve figurantes dará lugar a situaciones disparatadas y rocambolescas en su afán por superar las actuaciones de los protagonistas. El magistral vuelco meta teatral que nos sorprende a mitad de la función nos conducirá desde lo que parecía una divertida comedia hacia una oportunidad para reflexionar acerca de la libertad individual y colectiva.

Los Figurantes es una de las obras cumbre de José Sanchis Sinisterra.

Fue estrenada en Valencia en Febrero de 1.989 y dos años más tarde, en la Sala Olimpia de Madrid. Según explica el propio Sanchis, el germen de esta obra se remonta a la época en la que trabajaba junto a José Luis Gómez en la dramaturgia de "La vida es sueño" para el Teatro Español, un trabajo que le brindó una excelente oportunidad de meditar sobre el destino de aquellas figuras condenadas a "aguantar la lanza".

METODOLOGÍA: LA DRAMATURGIA ACTORAL

La dramaturgia actoral es un ámbito de encuentro e intersección de los recursos creativos del actor y del autor, soportes fundamentales del hecho teatral. Por medio de una serie de ejercicios que integran problemas específicos de dramaturgia y mecanismos esenciales de la interpretación, se investiga en diversas líneas de trabajo que apuntan hacia una teatralidad no convencional -como la que requieren las nuevas propuestas textuales de la escritura contemporánea-, basada fundamentalmente en principios y procedimientos de la estética minimalista ("lo menos es más"), así como en planteamientos de la concepción sistémica de la realidad (complejidad y realimentación).

Básicamente, los ejercicios de dramaturgia actoral se configuran como improvisaciones, pero en ellos la creatividad está sometida a limitaciones, pautas y restricciones que la inducen a explorar situaciones y conductas no siempre "realistas". Entre los temas que se abordan en estos procesos –siempre de investigación– se encuentran la interpretación ante los retos de la nueva textualidad, la cuestión de la verdad escénica: organicidad y organización; el otro (y "lo otro") como prioridad para una atenuación del narcisismo; hacer del obstáculo un estímulo: "bailar en cadenas" (Nietzsche); la generación de subtextos: la "zona sumergida"; interacción mediante códigos anómalos: otras lógicas, otras poéticas; o las estructuras y procesos dramatúrgicos complejos: la improvisación "sometida".

EL PROCESO: COLABORATORIO

El Colaboratorio es el grupo estable de investigación y creación en dramaturgia actoral que dirige actualmente José Sanchis Sinisterra en la Corsetería, sede de Nuevo Teatro Fronterizo.

Todo empezó con un taller organizado por la Unión de Actores en noviembre 2011. El trabajo fue tan intenso y fructífero que generó un pronto y profundo entusiasmo por crear un grupo estable de trabajo a más largo plazo, y poder investigar en dramaturgia actoral de manera continuada en el tiempo y con grupo estable de intérpretes. Y así sucedió desde enero de 2012 hasta hoy.

Creación e interacción son las dos palabras claves en este proceso de investigación y creación teatral: lo importante es lo que pasa entre; entre los actores, entre los actores y el público, entre los actores y el espacio...

Durante el año 2017 se comienza a dibujar la posibilidad de rendir homenaje a los años de trabajo y levantar Los Figurantes, obra que cumple su 30º aniversario coincidiendo con los actos de conmemoración de Revolución. Fiel a la filosofía investigativa de los miembros del grupo, no hay escapatoria: tenemos que obligar a lo posible a que ocurra.

EL EQUIPO

REPARTO

GUARDA 1 Delfín Estévez

GUARDA 2 Jorge de las Heras

PAJE Angelica Maciag

COMENSAL 4º Pedro Morales

ALDEANA 2º Julia González

CORTESANA 5º Belén Chanes

PUEBLO Didier Otaola

LOS TRES FRAILES CAPUCHINOS Alberto Basas

David Cebolla

Raúl Sáez

PRISIONERO Fernando de Retes

CONSPIRADOR Francisco Dávila

ALGUACIL Borja Texeira

UNA NOVICIA Laura Jabois

DAMA 5º Puchi Lagarde

DAMA 6º Leticia Pascual

POSTULANTE Ramiro Melgar

POSTULANTA Maider Lekumberri

METALÚRGICO 8º César Fuentes

TEXTO Y DIRECCIÓN José Sanchis Sinisterra

DIRECCIÓN ADJUNTA Delfín Estévez

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Nuevo Teatro Fronterizo

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN Virginia Rodríguez

COREOGRAFÍA Raquel Herrero

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Ainhoa Batres

VESTUARIO Virginia Córdoba

ESPACIO SONORO Y VIDEO Daniel Ramírez

FOTOGRAFÍA Luis García Morais

DIR. TÉCNICA y D. DE ILUMINACIÓN Virginia Rodríguez

UNA PROPUESTA DE NUEVO TEATRO FRONTERIZO

JOSÉ SANCHIS SINISTERA - TEXTO Y DIRECCIÓN

José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), **Premio Nacional de Teatro** (1990) y **Premio Nacional de Literatura Dramática** (2003), es autor de más de cuarenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y dramaturgias, entre los que destacan **“Terror y miseria en el primer franquismo”** (1979), **“Ñaque o De piojos y actores”** (1980), **“¡Ay, Carmela!”** (1986), **“El lector por horas”** (1996), **“Flechas del ángel del olvido”** (2004) y **“Próspero sueña Julieta (o viceversa)”** (2010).

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia pero enseguida se integró en el Teatro Español Universitario (TEU) en su Facultad del que fue nombrado director aunque acabó abandonándolo para fundar el Grupo de Estudios Dramáticos. En 1960 fundó el Aula de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia y en 1961 el Seminario de Teatro. Se licenció en 1962 y ejerció durante cinco años como Profesor Ayudante de Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Más adelante fue Catedrático de Lengua y Literatura Española de Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel y Sabadell. En 1971 fue nombrado profesor del Instituto del Teatro de Barcelona. Su vida ha estado vinculada al teatro en variados ámbitos, como director, pedagogo y autor.

Muchos de sus textos han sido estrenados por el Teatro Fronterizo, una agrupación con sede en la Sala Beckett de Barcelona de la que fue fundador y director desde 1988 hasta 1997. Gran parte de sus obras han sido traducidas, estrenadas y publicadas en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia, entre otros países. Además, sus textos teatrales se representan regularmente en diversos países de Iberoamérica.

Sanchis Sinisterra ha sido director artístico del **Festival Iberoamericano**

de Teatro de Cádiz (1993), director artístico del **Teatro Metastasio, Stabile della Toscana** (entre 2005-06), y desde 1971 es profesor del Instituto del **Teatro de Barcelona**.

Sus ensayos y artículos de teoría teatral y pedagogía han sido publicados en diversas revistas. Gran parte de estos textos han sido recogidos en el libro **“La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral”** (Ñaque Editora, 2002).

Entre los diversos galardones conquistados destacan el **Premio de Teatro Carlos Arniches** (1968), **Premio Nacional de Teatro** (1990), el **Premio Federico García Lorca de Teatro** (1991), el **Premio de Honor del Instituto del Teatro de Barcelona** (1996), el **Premio Max al Mejor Autor** (1998 y 1999), **Premio Nacional de Literatura Dramática** (2004), el **Premio Life Achievement Award del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami** (2008), la **Medalla del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral** (2010), **Premio Adolfo Marsillach** (2014) y **Premio Palma de Alicante de Autores contemporáneos** (2016), entre otros. Actualmente dirige el **Nuevo Teatro Fronterizo**, con sede en Madrid.

José Sanchis Sinisterra es uno de los autores más premiados y representados del teatro español contemporáneo y un gran renovador de escena española. Vinculado al estudio y a la enseñanza de la literatura, ha reivindicado siempre la doble naturaleza –literaria y escénica– del texto dramático.

DELFIN ESTÉVEZ - DIRECCIÓN ADJUNTA

Formado en la Accademia Nazionale d'Arte Drammatica de Roma y en el Laboratorio teatral de William Layton de Madrid, ha completado su formación en el Aula Complutense de teatro y con directores como José Sanchis Sinisterra, Claudio Tolcachir, José Carlos Plaza, John Strasberg, Fernando Cayo, Tapa Sudana (Peter Brook), Santiago Sánchez (Imprebis), Laila Ripoll, Javier García Yagüe, Juan Pastor, etc... Asimismo es licenciado en Bellas Artes.

Como actor ha trabajado en **“Manual del amor insensato”** (Cia. Teatro del Otro Día), **“SPAIN SPAIN”** (Cia. Teatro del Otro Día), **“Archipiélago Dron”**, (Cia. Nuevo Teatro Fronterizo), **“La Inapetencia”** (Cia. Diego Sabanés), **“Los constructores de imperios”** (Cía.Dragones en el Andamio), **“Nudismo para indecisos”** (Cia. Teatro del Otro Día), **“Sexo no es lo que parece”**, (Cia. Teatro del Otro Día), **“¿Quién manda aquí?”** (Cía. Teatro del Otro Día), **“Ángeles desinformados”** (Cía. Teatro del Otro Día), **“Hombre Cojo [tragedia expresionista]”** (Cía. Teatro del Otro Día), **“Disfruten las molestias”** (Cía. Teatro del Otro Día), **“Francisca Alegre y Ole”** (Cía. Max media) y **“El hombre deshabitado”** (Cía. B.A.T. Teatro), entre otras.

En tv ha participado en series como **“La que se avecina”**, **“Hospital Central”**, **“El Internado”**, **“La Tira”**, **“SMS”**, **“Esencia de poder”**, **“Periodistas”**, **“Compañeros”**, **“Policías”** y **“Al Salir de Clase”**.

Como director de teatro ha montado **“Después de la lluvia”**, **“Antología cómica de Dario Fo”**, **“Los Árboles mueren de pie”**, **“Ni pobre ni rico sino todo lo contrario”**, **“La cocina”**, **“El Inspector”**, **“Hombre cojo”**, **“Disfruten las molestias”**, **“Ángeles desinformados”**, **“¿Quién manda aquí?”**, **“Sexo no es lo que parece”**, **“Nudismo para indecisos”**, **“SPAIN SPAIN”** y **“Manual del Amor Insensato”**.

EL ELENCO

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

Imaginemos esto: unos figurantes anónimos, cansados de su ingrata invisibilidad, toman por la fuerza el escenario de un teatro, a costa de amordazar a los protagonistas.

En sus labios han florecido unas palabras reveladoras: **“Hay que obligar a lo posible a que ocurra”**.

Esta breve consigna, tan sencilla en apariencia, adquiere dimensiones mayúsculas dependiendo de la ocasión y el momento donde se aplique... Valga un ejemplo: En 1.917 una marea de obreros y campesinos, cansados de su miserable existencia, asaltan el poder, a costa de echar abajo las puertas de los palacios.

¿Se puede afirmar que el flujo de la Historia es el resultado de las corrientes dominantes? En caso afirmativo, lo que se plantea aquí, es la posibilidad – pero sobre todo, la necesidad- de nadar contra corriente.

Y muchos se preguntarán -y con razón- ¿Pero... qué es nadar contra corriente? ¿Es necesario tomar el poder para cambiar el mundo? ¿Realmente es posible ostentar algún poder cuando una lucha colectiva solo persigue cambios en la titularidad de dicho poder? ¿Puede ser la lucha constante por alzarse con cualquier poder lo que, en última instancia, perpetua la naturaleza misma de nuestro mundo?

Detengámonos por un momento en los ojos de aquel primer visionario que se lanzó a nadar contra corriente... reparemos en su gesto de asombro al constatar que las cosas pueden ser diferentes... quién sabe si mejores... Es probable que ese instante se haya repetido una y otra vez a lo largo y ancho de la Historia: desde las revoluciones más incendiarias hasta los progresos más elementales han debido nacer, a buen seguro, del gesto asombrado de alguien que pensó que una realidad mejor estaba al alcance de la mano.

De lo que no cabe duda es de que en todos estos casos, fue necesario que alguien se aventurase a conspirar contra el orden establecido... fue preciso que alguien se afanara en soñar un mundo distinto para que –de una vez por todas- a los “emisarios de lo imposible” les asaltara un súbito escalofrío...

En 2.017, un nutrido grupo de profesionales del cine y el teatro, desafiando a su ecosistema cultural, ponen en pie un apasionante reto escénico: “Los Figurantes”, y todo ello a pesar de los avisos de los administradores de nuestra industria cultural, que advierten que se trata de un proyecto artísticamente imprescindible pero escasamente rentable.

Y una vez más se escucha un rumor lejano... “Hay que obligar a lo posible a que ocurra”.

Delfín Estévez, adjunto a la dirección

CONTACTO

Sandra castro

Coordinación NTF

Nuevo Teatro Fronterizo

sandra@nuevoteatrofronterizo.es

Tel. 91 163 28 49