FERNÁN GÓMEZ
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
LAS TR3S HERMANAS
DECONSTRUCTING CHÉJOV
de JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
UNA PRODUCCIÓN DE:
SALA ATRIUM
DIRECCIÓN:
RAIMON MOLINS
INTÉRPRETES:
MARTA DOMINGO, PATRÍCIA MENDOZA Y MIREIA TRIAS
DEL 2 AL 25 DE FEBRERO Sala Jardiel Poncela · Temporada 2018
teatrofernangomez.com
MADRID

Las tres hermanas
Deconstructing Chéjov

De Sanchis Sinisterra

Sala Jardiel Poncela

Del 2 al 25 de febrero de 2018

Horario de funciones:

De martes a sábados: 20.30 h; Domingos y festivos: 19.30 h.

Entrada general: 16 euros – martes y miércoles: 14 euros

Duración: 80 min

Ficha Artística y técnica

Compañía Sala Atrium

Autor**: José Sanchis Sinisterra**

Intérpretes:
Patrícia Mendoza (Irina)
Mireia Trias (Masha)
Marta Domingo (Olga)

Diseño de luces**: Raimon Rius**
Escenografía: **Mireia Trias**
Vestuario: **Glòria Viguer**
Diseño gráfico: **Joan Bacardí**
Ariadna Fígols

Fotografía: **Cristina Sanchez**
Técnico de la sala: **Andrés Conesa**

Producción: **Atrium Producciones**

Dirección: **Raimon Molins**

Punto de partida
La obra, un clásico

Las Tres Hermanas es una de las obras capitales de la dramaturgia universal escrita por el autor ruso Anton Chéjov. La obra está estructurada en cuatro actos. Escrita en el año 1900 y representada por primera en 1901.

Las tres hermanas es una obra naturalista sobre la decadencia de la clase social privilegiada de Rusia y la búsqueda de su significado en el mundo moderno. Describe las vidas y aspiraciones de la familia Prózorov, las tres hermanas (Olga, Masha e Irina) y su hermano Andrei. Es el texto supremo de la sorda existencia que enlaza los acontecimientos de vida. Nos muestra una familia insatisfecha y frustrada con su existencia, que pasa el año entre las obligaciones de un presente desencantado, la irónica revisión de la nostalgia del pasado y la frágil esperanza de un futuro cada vez más alejado de sus sueños. *Las tres hermanas* son mujeres cultas y refinadas que, aunque se formaron en el Moscú urbano, desde hace once años viven en una pequeña aldea de provincias.

La ciudad de Moscú es el principal elemento simbólico de la obra: las tres hermanas siempre la están idealizando y soñando con volver a Moscú, además identifican la ciudad con su felicidad y con la vida perfecta. De la misma manera, el plan de volver a Moscú nunca se materializa y sus sueños no se cumplen. El derrumbe de sus ilusiones es uno de los ejes principales de esta obra que Chéjov cualifica de drama y que tiene alguna cosa de reportaje familiar.

Los personajes

- **Olga Serguéievna Prózorova (Ólia)**: es la mayor de las hermanas, de 28 años, representa la figura patriarcal.
- **Maria Serguéievna Kulíguina (Masha)**: la mediana, de 25 años, desengañada de su matrimonio.
- **Irina Serguéievna Prózorova:** la más joven, de 20 años.
- **Andrei Serguéievitx Prózorov (Andrei)**: el hermano de las tres.
- **Natàlia Ivànovna (Nataixa)**: la esposa de Andrei.
- **Fiódor Ilitx Kuliguin**: marido de Maixa.
- **Militares**: Aleksandr Ignàtievitx Verxinin, barón Nikolai Lvóvitx Tuzenbakh, capitán Vassili Vassílievitx Solioni, Ivan Romànovitx Txebutikin,
- **Aleksei Petróvitx Fedótik**, **Vladímir Kàrlovitx Rodé**.
- **Otros personajes**: Ferapont, Anfissa y otros personajes importantes de los cuales se habla pero no aparecen en escena.

El autor del clásico

Anton Pávlovich Chéjov (Taganrog, 1860 - Badenweiler, 1904), fue uno de los principales dramaturgos y narradores de Rusia. Nacido en Taganrog, la Rusia meridional, el 29 de enero de 1860, murió de tuberculosis en el balneario de Badenweiler, Alemania, el 15 de julio de 1904.

Su carrera como dramaturgo se dio como resultado de cuatro obras clásicas del teatro ruso y universal, mientras que sus mejores cuentos son muy queridos por escritores y críticos. Practicó la medicina durante gran parte de su carrera literaria: "La medicina es mi legítima esposa", dijo, "y la literatura mi amante". Renunció al teatro después de la desastrosa acogida de *La gaviota* en el año 1896; pero la obra fue reestrenada con éxito por Konstantín Stanislavski en el Teatro de Arte de Moscú. A consecuencia de este hecho, escribió *El Tío Vania* y estrenó sus dos últimas obras de teatro, *Las tres hermanas* y *El jardín de los cerezos*. Estas cuatro obras plantean un reto especial tanto por el conjunto actoral y para el público, por qué en lugar de una acción convencional, Chéjov ofrece un *"teatro de los estados de ánimo"* y una *"vida sumergida en el texto"*.

Breve reseña sobre el escritor de cuentos

Al principio Chéjov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto. Su originalidad consiste en un primerizo uso de la técnica del corriente de consciencia, posteriormente utilizada por Virginia Wolf y otros modernistas, combinada con el del rechazo de la finalidad moral presente en la estructura de las obras tradicionales. No le preocupaban las dificultades que esto planteaba al lector, porque consideraba que el papel del artista es realizar preguntas, no responderlas.

Adaptando *Las tres hermanas* de Chéjov

Después de su primera temporada con programación estable, la Sala Atrium de Barcelona inició un nuevo proyecto de creación, en el que buscaba ser una apuesta hacia la investigación y búsqueda teatral, hacia el rigor y la prestancia que definen nuestros espectáculos. Este proyecto fue la revisión de la famosa obra de Chéjov, *Las Tres Hermanas*, de la mano del dramaturgo José Sanchis Sinisterra, que escribe la obra especialmente para la Sala y la compañía residente: Compañía Atrium.

La obra de Sanchis Sinisterra siempre presenta una dinámica entre la tradición y las líneas dramáticas contemporáneas. La experimentación y la investigación son constantes. Esta investigación incluye, entre otros aspectos:

- Las fronteras de la teatralidad (la intertextualidad, la implicación del espectador en la ficción, la meta-teatralidad, el cuestionamiento de la fábula y el personaje tradicional, el enigmático, etc.).
- La eliminación de los elementos constitutivos de la teatralidad tradicional.
- La modificación de los mecanismos perceptivos del espectador.

A partir de los años 80 Sanchis Sinisterra cruza con frecuencia las fronteras entre los géneros narrativos y teatrales creando dramaturgias a partir de obras de autores del siglo XX como James Joyce, Julio Cortázar y Franz Kafka; pero también a partir de autores del Siglo de Oro español castellano.

Sanchis Sinisterra defiende la necesidad de acercar el teatro a través de las artes o de la ciencia y participa de la defensa del que este autor denomina una teatralidad menor: Un tipo de teatro muy diferente del espectacular y comercial.

Las Tres Hermanas es una obra que gira entorno de la desilusión y la decadencia de la clase acomodada rusa, la dota de una inteligencia y dinámica combinación entre tradición y contemporaneidad. El texto original de Anton Chéjov fue escrito el año 1900 y el argumento se centra en una familia insatisfecha y frustrada, que pasa los años amarrada a las obligaciones de un presente desencantado, a el irónico y nostálgico recuerdo del pasado y a la frágil esperanza de un futuro cada vez más inalcanzable.

José Sanchis Sinisterra reduce la obra a su esencia, con solamente tres actrices, Los otros personajes de la obra aparecen a través de un juego de saltos: entre el presente, el recuerdo y la imaginación, entre el relato y la vivencia de estas tres mujeres.

Para los que conocen la obra original, resulta una reescritura sorprendente, poliédrica y llena de musicalidad, un ejercicio de funambulista que conecta la época del autor ruso con nuestro mundo de hoy, mientras que el espectador que aún no está familiarizado con ella descubrirá a las tres hermanas desde el latido íntimo de las protagonistas.

Los personajes de *Las Tres Hermanas (Deconstructing Chéjov)*:

- **Olga Serguéievna Prózorova (Ólia)**: es la mayor de las hermanes, con 28 años, representa la figura patriarcal. La Tradición conservadora.
- **Maria Serguéievna Kulíguina (Masha)**: la mediana, con 25 años, desengañada de su matrimonio. La tradición con ganas de liberarse.
- **Irina Serguéievna Prózorova**: la más joven, con 20 años. La juventud de nuevas expectativas y libertad.

Notas del director

Con esta propuesta la Compañía Atrium pretende empezar su trabajo rompiendo el método "clásico" de la producción que da la Sala, esto es: escoger un texto de teatro, preparación de un equipo de trabajo artístico y técnico y la producción del espectáculo.

Con este montaje nos proponemos hacer otro paso adelante trabajando por primera vez con el dramaturgo José Sanchis Sinisterra, que escribe especialmente para la producción. De esta manera el montaje nos muestra la escritura de un nuevo texto del citado dramaturgo especialmente para la ocasión y al mismo tiempo revisitar uno de los grandes autores dramáticos de todos los tiempos como es Chéjov.

El Trabajo tendrá una doble vertiente:

1. El trabajo del actor como epicentro del espectáculo.
2. El trabajo sobre las nuevas formas teatrales a través de la dramaturgia de José Sanchis Sinisterra (Teatro minimalista).

La visita y relectura contemporánea de un clásico como *Las Tres Hermanas* de Chéjov, imprimir una mirada contemporánea y propia al mito de Moscú en un momento de crisis como el actual sobresale como tema central a la hora de comunicarnos y reflexionar con el público de nuestro alrededor.

José Sanchis Sinisterra, el autor

(Valencia, 28 de junio de 1940) dramaturgo y director teatral valenciano, es uno de los autores más premiados y representados del contemporáneo del país y un gran renovador de la escena, en su vertiente creadora como en la didáctica.

Unido al mundo del teatro desde su época universitaria, organiza dentro de la propia Universidad de Valencia diferentes grupos y seminarios tanto de actuación como de estudio teatral, y a partir de eso Sanchis Sinisterra sigue un camino que lo lleva a Tirol, Sabadell y Barcelona, donde es nombrado profesor en el Instituto del Teatro de la Ciudad condal. En 1977 funda y dirige, junto con Magüi Mira, Víctor Martínez y Fernando Sarrais, Teatro Fronterizo, un colectivo de autores, directores y actores reunidos alrededor de la experimentación teatral. Inicia con Teatro Fronterizo un importante trabajo de investigación teatral. En el año 1989 pone en marcha la Sala Beckett de Barcelona, un espacio para la investigación y experimentación escénica donde Sanchis imparte cursos para actores y autores. Vinculado al estudio y a la enseñanza de literatura, ha reivindicado siempre la doble naturaleza –literaria y escénica–, del texto dramático. Su escritura se caracteriza por el rigor formal y la investigación estricta de las estructuras dramáticas como vías para formular una crítica social, política y moral desde la subversión de un lenguaje anquilosado y mantenido por los mecanismos que detentan el poder. El resultado es un teatro lleno de inteligencia, incisivo, marcado por un humor singular que no renuncia a la pasión por contar historias en las que se exige la participación intelectual activa del espectador. A su intensa obra dramática se tiene que sumar, en su faceta de investigador y divulgador, numerosos artículos sobre teatro y su participación en varios coloquios y congresos dedicados al arte dramático.

Raimon Molins, director

Actor y Director. Licenciado en filología por la UB. Formado en Barcelona, en el Collegi de Teatre de Barcelona. En 1993 complementa su formación en París con el profesor del Conservatorio de París, Pascal Decolland y los profesores del Théâtre National de Bretagne (TNB) como Françoise Bette o Jean-Paul Wenzel.

Como actor ha trabajado en el Teatre Lliure en producciones como *Enemic de classe*, *Fashion, Feeling, Music*, *Els Bandits*, *Salvats*, *L'hort dels cirers* o *Backlot Sessions* (Josep Ma Mestres, Lluís Homar, Lluís Pasqual, Txiki Berraondo y Ferran Carvajal). También ha trabajado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en las producciones de *Solness*, *El constructor*, *La filla del mar* o *Món Brossa* (Josep Ma Mestres, Franco di Francescantonio, Carme Portaceli), con la compañía Inglesa Heightened Reality en Londres, en la producción Inglesa de *Ay! Carmela* (Riverside Studios, London). En el teatro privado ha trabajado en producciones como el *Somni d'una nit d'estiu* de Shakespeare en el Teatre Borràs, Principal, Festival Shakespeare Sta. Susanna, Tàrrega, *Les Precioses Ridícules*, *Hamlet La forgue* de Jules Laforgue dirigida por Jordi Prat i Coll y recientemente en *Quartett* de Heiner Müller en la Sala Atrium.

Como director ha dirigido *El poema de Nadal* (Espectáculo teatro-danza) gira por Catalunya y Barcelona, *Treball d'amor perdut* en la Quadra Nova d'Hostalets de Balenyà, *Perdida en los Apalaches* en el Artenbrut y posterior gira por Cataluña y España, F*ollia d'amor* de Sam Shepard. En el 2008 dirige *Jaz* de Koffi Kwahulé en el Teatro de Ponent de Granollers y *La veu dels poetes morts* con la actriz Carme Contreras en gira y en la Sala Muntaner. Ha dirigido *A porta tancada/Huis clos* de Sartre y *Jaz* de Koffi Kwahulé dentro del Festival Grec 2011, *Les tres germanes* de Sanchis Sinisterra, *Hamlet* y *Himmelweg, camino del cielo* todas ellas para la Sala Atrium.

Como ayudante de dirección ha trabajado con Julio Manrique en *l'Hort del cirerers* y *Ghost Light*, así como con Calixto Bieito en *Desaparecer* y más recientemente con Daniel Veronese en *Quién teme a Virginia Woolf*; todas elles para el Teatre Romea.

Ha sido profesor en el Collegi de Teatre de Barcelona, Estudis de Teatre, Institut del Teatre, UB y Atrium Estudi. Paralelamente sigue una formación continuada de música y violín.

Marta Domingo, actriz

Formada como actriz en el Institut del Teatre de Barcelona (1993/97). Debuta en el teatro con Sergi Belbel y a continuación participa hasta la actualidad en muchas producciones teatrales de Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya, Teatre LLiure, Sala Beckett, Teatre Romea o la Sala Villarroel, entre otros. Ha trabajado con directores como Oriol Broggi, Àlex Rigola, Magda Puyo, Hermann Bonnin, Joan Ollé y Calixto Bieito. Ha participado en los últimos años en *La extraña pareja* de N. Simon. Dir. Angel Alonso, *New Order* de Sergi Pompermayer, *L'Auca del Born* de J. Casanovas, *El mercader de Venècia* de W. Shakespeare dirigida por Rafel Duran, *Quartett* de H. Müller y dirigida por Jordi Prat i Coll, o *Germanes/Hermanas* de Carol López. En cine ha trabajado bajo la dirección de directores como Ventura Pons y Pablo Llorca, y recientemente en la película *Cerca de tu casa* dirigida por Eduard Cortés. En televisión ha participado en las populares series de TV3: *El Cor de la ciutat*, *Porca Misèria*, *Lo Cartanyà*, *Sagrada família*, *KMM* y más recientemente en *Merlí*. Como directora se estrenó con el espectáculo *Ròmul el gran* que se pudo ver en el Teatro Tantarantana de Barcelona. Actualmente también es profesora de interpretación de la Aula de Teatro de la Universidad Pompeu Fabra y anteriormente en la Escola Eòlia.

Patricia Mendoza, actriz

En el año 2000 se gradúa en El collegi de Teatre de Barcelona y desde entonces ha seguido complementando su formación en Atrium estudi con Raimon Molins, Mara Bestelli (cia. Daniel Veronese), Jordi Prat i Coll o Victòria Szpunberg. Ha realizado entrenamiento método Daulte con Nies Jaume, David Vert, Sandra Monclús i Carme Poll así como cursos de danza-teatro y danza con profesores como Tomeu Vergés y Carles Salas. Tiene formación de diez años en danza clásica examinada por la Royal Academy of Dancing of London. Fue fundadora de la desaparecida compañia *Expresso Teatre* (2000- 2003) y en 2011 inaugura Sala Atrium de Barcelona que actualmente sigue gestionando.

En teatro ha trabajado con directores como Raimon Molins, Jordi Prat i Coll, Alicia Gorina, Saara Turunen o Carles Mallol. La hemos visto actuar en *Misteris* (2002); *Treball d'Amor Perdut* de W.Shakespeare (2004); *Puputyttö* de Saara Turunen – Sala Beckett (2008-10); *The Little Jesús* de Saara Turunen – Teatre LLiure (2009); *Ludovicus Carolus* a partir de textos de Lewis Carroll – Teatre Lliure (2009); *Flors* – Sala Beckett (2010); *A porta tancada/ Huis Clos* de Jean-Paul Sartre – Sala Atrium (2010); *Les Tres germanes (deconstructing Chéjov)* de Sanchis Sinisterra - Sala Atrium (2011- 13 y 2015-16); *Gàbies* de Carla Torres – Sala Atrium (2012); *Litoral* de Wajdi Mowawad – Teatre Romea (2013); *Himmelweg* de Juan Mayorga – Sala Atrium (2013-14 y 2015-16); *Watching Peeping Tom* estrenada en el Festival Tem- porada alta de Girona 2014 y temporada en La Seca Espai

Brossa (2015-16); *Sota Zero* de Carla Torres - Sala Atrium (2014-15)¸ *Broken Heart Story* de Saara Turunen - Sala Atrium (2015-16. Actualmente está trabajando en la *Trilogía de la imperfección (Nora, Julia y Nina)* en la Sala Atrium. En televisión ha interpretado personajes en series para TV3 como: *Porca Misèria*, *El cor de la ciutat*, *Plats Bruts* i *Mirall trencat*. Ha participado en varios cortometra- jes y largos independientes. Su último trabajo en cine: *Asmodexia* de Marc Carreté, ha sido seleccionado para el 47 Festival internacional de cinema fantastic de Cata- lunya en Sitges entre otros festivales internacionales.

Mireia Trias, actriz y escenógrafa

Posgraduada en Gestión Cultural en la UOC. Es diplomada al CNSAD (Conservatoire National Supérieur de Arte Dramatique de Paris) y en el Collegi de Teatre de Barcelona. Como actriz ha trabajado en Francia en los montajes: *Antigone ou la pitié*, de Garnier (dirección Nada Strancar); *Les frères ennemis*, de Racine (dirección Nada Strancar); y *Medeé-Materiaux* (dirección: Daniel Mesghish). En Barcelona la hemos podido ver en el espectáculo *JAZ* de Koffi Kwahulé (Sala Atrium-Festival Grec 2011), *Las Tres Hermanas-deconstructing Chéjov* - (Sala Atrium. Enero-febrero 2012, diciembre 2013 y enero 2016) de José Sanchis Sinisterra y en *Litoral* de Wajdi Mouawad (Teatro Romea. Abril-Junio 2013), las tres dirigidas por Raimon Molins. Más recientemente en *Confesiones a Alá* de Saphia Azzedinne (Festival Tempo- rada Alta y Sala Atrium de Barcelona. Otoño 2014 y primavera 2015) dirigida por Magda Puyo, en *Huis Clos* de Jean Paul Sartre (Sala Atrium. Enero-febrero 2016) y en *Nora (trilogía de la imperfección)*

Como escenógrafa ha realizado los espacios escénicos de dos espectáculos que también ha dirigido: *Contando Cortázar* (sobre Julio Cortázar) y *Quizás ya seré lejos*, recital dramatizado sobre Miquel Martí Pol. También ha hecho la escenografía del espectáculo *Jaz*, *Las tres hermanas- Deconstructing Chéjov*, *Himmelweg camino del cielo*.

Como pedagoga ha sido profesora de Teatro y gestora cultural de la asociación Forn de teatro Pa tothom, del Estudio Atrium y ha impartido varios cursos de comunicación y expresión por las universidades de Barcelona, Girona, Lleida y la UPC y por empresas privadas.

Es la directora general de Atrium.

Raimon Rius, diseño de luces

Nacido en Vilanova i la Geltrú en 1972. Estudia diseño gráfico a EMAID y procedimientos pictóricos a EAAOA Llotja. Su trayectoria profesional se inicia el año 1989 en el Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú, donde se forma en diferentes disciplinas técnicas del teatro. En los años posteriores trabajo con varias compañías, empresas y festivales.

Empieza a iluminar el año 1996 para la compañía de Toni Albà. Desde el año 2002 forma parte como luminotécnico de la plantilla del Teatre Lliure. Responsable de iluminación de las exposiciones realizadas en el Centro Cultural Fundación Círculo de Lectores de Barcelona, desde el 2008 hasta su cierre. De sus últimos trabajos en teatro destacando espectáculos como: *Huis Clos (a porta tancada)* de Jean-Paul Sartre, Dirección: Jordi Prat i Coll, *Sota Zero* De Carla Torres, Dirección: Carles Mallol, *Watching Peeping Tom* d'Alícia y Àlex Gorina, *Victòria d'Enric V* (nominación a los Premios Butaca 2015 al mejor diseño de luces) De William Shakespeare dirigida por Pau Carrió, *Jo mai* d'Iván Morales, *De quan somiava* de Jordi Prat, *Ivan i els gossos* de Hattie Naylor dirigida por Pau Carrió, *Imatges Gelades* De Kristian Smeds bajo la dirección de Alícia Gorina, *Ara estem d'acord, estem d'acord* de Jordi Oriol, *Puputyttö* de Saara Turunen, *Boulevard* De Carol López, *Germanes* De Carol López entre otras.

Glòria Viguer, vestuario

Glòria Viguer Zabala, figurinista desde hace más de quince años, ha compaginado siempre su trabajo entre teatro, cine, televisión y diferentes espectáculos audio- visuales y de artes escénicas.

En Teatro ha sido Figurinista de las obras *L'Amant* director Guido Torlonia, *Confesiones a Alá* directora Magda Puyo, *Hamlet*, *Litoral*, *Himmelweg*, *Les tres hermanas (Deconstructing Chéjov)* y À *Huis Clos*, las cinco dirigidas por Raimon Molins, *La Podrida* directora Carla Torres, *Sota Zero* directores Carles Mallol y Carla Torres, *Café O enbach* director Joan Antón Sánchez, Badalona, *la mar d'històries* director Roger Julià; también ha trabajado como ayudante de vestuario y sastra en las obras *Stalin*, director Josep Maria Flotats, *Dinamita*, director Paco Mir, *La Revista Negra*, director Jerôme Savary, y en el Manchester Library Theatre en el musical *Oliver Twist*, directores Roger Haines y Liam Steel.

En Cine ha realizado el diseño de vestuario de los largometrajes *Rec* y *Rec2* directores Paco Plaza y Jaume Balagueró, *En la ciudad* director Cesc Gay, *nubes de verano* director

Felipe Vega, *Second Name* director Paco Plaza, *Fumata Blanca* director Miquel Garcia Borda, *The Nun* director Luis de la Madrid, entre otros.

En Televisión ha realizado el diseño de vestuario de las series *La Ratjada*, *Señoras Que*, *Crackòvia* y *Vinagre*, de los capítulos *Adivina quién soy* (director Enrique Urbizu) y *Cuento de Navidad* (director Paco Plaza) de la serie *Películas para no dormir* de Chicho Ibáñez Serrador, y de la TV Movie *Conte de Nadal*. También ha diseñado vestuarios para diversas compañías de danza contemporánea, spots publicitarios, cortometrajes y diferentes espectáculos audiovisuales y de artes escénicas, así como la creación de su propia marca de camisetas y artículos infantiles personalizados.