

dirección de **ALBERTO CASTRILLO-FERRER**

basada en la obra de Gilles Ségat
Monsieur Schpill et Monsieur Tippeton

La Dignidad

Una historia verdadera

**Oswaldo
Felipe**

**Susana
Martínez**

**Pedro
Blancas**

**Candela
López
Ruiz**

**Lola
Sánchez
Corrales**

en alternancia

una producción de

GATO NEGRO TEATRO

con la colaboración de

Susana
Martínez

con el apoyo de

**DIPUTACIÓN
DE ZARAGOZA**

**GOBIERNO
DE ARAGON**

La Dignidad

Una historia verdadera

Dos payasos en una situación espantosa. Están solos en un circo donde todos los demás artistas ya han sido arrestados como ciudadanos de minorías poco recomendables desde el punto de vista étnico. Probablemente pronto será el turno de uno de ellos, o incluso de ambos. ¿Qué hacer?

Uno es optimista, el otro no.

Recrean los números de los desaparecidos para poder existir, para que la vida tenga algún sentido en mitad de la barbarie.

Todo se revoluciona cuando la niña más pequeña de los jinetes zíngaros escapa de sus perseguidores y viene a refugiarse en el circo. La policía no se irá de vacío...

MOTIVACIONES

UNA HISTORIA VERDADERA

Es el subtítulo de *La Dignidad*. Quizá se debería haber añadido a ese subtítulo el adverbio «desgraciadamente». Si, **Desgraciadamente, una historia verdadera**. No hay que explicar el porqué, el mundo se está volviendo un lugar más violento que si lo comparamos con el principio de este siglo y se espera que llegue a final de 2024 con, al menos, ocho grandes guerras, además de decenas de conflictos armados de menor intensidad, según advierten los investigadores.

Junto al **genocidio en la Franja de Gaza**, y la **invasión rusa de Ucrania**, que acaba de cumplir dos años en febrero de 2024, en este momento se viven conflictos armados a gran escala en **Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria**.

En un ámbito más cercano geográficamente, la polarización política, los populismos y las subidas de tono en las conversaciones diarias nos deberían alertar sobre un futuro no muy halagüeño para nuestra sociedad. Los líderes del mundo occidental que triunfan son los grandes

provocadores, no los que preconizan el diálogo, la moderación y el matiz. En la era Tic-Tok, X, Instagram y los metaversos todo nos parece verlo a través de un filtro, pero sus decisiones son reales caiga quien caiga (pregunten en Argentina). Sus bravuconadas tienen consecuencias (recordemos la toma del Capitolio) y su cortedad de miras nos arruina (Europa tras el Brexit, por ejemplo, es mucho más débil).

El teatro, como arte de *polis*, político en el estricto sentido social, debe dejar constancia de lo que ocurre en cada momento y revisar de nuevo el alma humana como sabe hacerlo, sin moralinas, sólo preguntando, solo confrontando en este caso optimismo y pesimismo, crueldad y piedad, silencio y valentía.

Nuestra pequeña o gran misión es recordar sobre la escena lo que pasó en otros tiempos en los que se vivía una deriva similar, porque el teatro es el lugar dónde abrazar nuestra propia humanidad. O como dijo Diderot **"el teatro es el lugar dónde las lágrimas de virtuosos y malvados se mezclaron por igual"**.

Notas de dirección

El mundo es un gran escenario y los hombres y mujeres son actores.
Todos hacen sus entradas y sus mutis y diversos papeles en su vida.

William Shakespeare

El acervo de los textos teatrales universales compone la más antigua hemeroteca de la Historia. Desde *Los Persas*, de Esquilo, hasta las funciones más actuales que se prodigan en nuestras carteleras, el Teatro ha tenido y tiene vocación de ser el *Pepito Grillo* de nuestra sociedad, el curioso preguntón que suele incomodarnos a la vez que nos emociona, nos hace reír o nos enerva. En una sala de teatro se produce un fenómeno ya descrito por los griegos hace casi 3000 años: *La Catharsis*, es decir, la empatía con la escena y la profunda comprensión por parte del público asistente de lo que se comunica, la introspección conjunta de los recovecos del alma humana.

La Dignidad es la historia de un gran circo en franca decadencia. En ésta nuestra fábula, a lo largo de los años han surgido leyes que han hecho desaparecer a la mayoría de los artistas, primero los judíos, luego los gitanos, más tarde los árabes... ¿nos suena?

El señor Otín y la señorita Ton son los dos únicos supervivientes, los Payasos. Estos dos héroes de la cotidianidad luchan por recordar a los que desaparecieron, viven para contar la emoción y la belleza de sus números, para invocar un tiempo de paz y de ilusión.

Es, evidentemente, una clara alegoría del nazismo, y esto en los tiempos que corren ya sería

justificable para involucrarnos en este proyecto, pero no sólo es eso: **La Dignidad** es el espejo que nos muestra **nuestra actitud** frente a la barbarie y frente a la intolerancia. Es una reflexión filosófica tras otra sobre la condición humana, es puro amor al arte del payaso, un homenaje al que da la vida por hacer reír, es un **EJEMPLO** de integridad, tesón y optimismo. El arte siempre da buen ejemplo.

El guión original de **Gilles Segal** recibió, entre otros reconocimientos, el **Premio Molière de autoría en 1986** y es, probablemente, uno de los textos más difíciles a los que me he enfrentado. El autor conoce muy bien la capacidad del Payaso para hacer reír y hacer pensar; empuja los límites de la escritura y de la pantomima clownesca; viaja de la risa a la crueldad sin paños calientes, como el número clásico del payaso que pasa sin transición de la risa al llanto innumerables veces.

Gilles Segal nos coloca con frecuencia en situaciones incómodas pero certeras. Es una tragedia vestida con nariz roja. Es nuestro futuro, si nos dejamos hacer.

Me gustaría que esta función se viese mucho, muchísimo, en teatros, en colegios, al aire libre y en catacumbas, siento que nuestro lugar en el mundo es representando esta obra.

Alberto Castrillo-Ferrer

Equipo El director

Alberto
Castrillo-Ferrer

FORMACIÓN

DIRECTOR, PRODUCTOR Y ACTOR, se forma en París: École **International de Mimodrame Marcel Marceau** (1997-99) y allí trabaja en el **Theatre du Nord-Ouest** donde actúa repertorio clásico y contemporáneo francés.

De vuelta a Madrid se licencia en la **Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD** en la especialidad de interpretación del gesto y el tercer año lo realiza en Lisboa (**Escola Superior de Teatro e Cinema, ESTC**).

Su formación se completa con grandes maestros internacionales.

DIRECTOR

Caben destacar las siguientes obras dirigidas: **Noche de Reyes** (2023) **¡Ay Carmela!** (2023), **GuggenJeim** (2023), **He venido a hablar de mi libro** (2023) **¡Que salga Aristófanes!** (2022), **Esta noche va a nevar** (2022), **Malabrocca** (2021), **El tiempo de un café** (2021), **Post, el musical** (2020), **Los restos del Naufragio** (2019), **Señor Ruisenior** (2018), **Nerón**, (2018); **Cyrano de Bergerac**, (2017); **Tristana**, (2017); **¿Para cuándo las reclamaciones diplomáticas?**, (2017), **El Test** (2016); **El Sistema Ribadier** (2016); **El Sobre Verde** (2016), **La comedia de los enredos** (2016), **Si la cosa funciona** (2015), **El ganso del gobernador** (2015); **Perdona si te mato, amor** (2015); **Feelgood** (2013) **Maté un tipo, Una de Espías y Burkina Faso** (2013), **Museo arriba, museo abajo** (2012), **Al Dente** (2011) **El Mercader de Venecia** (2009), **Cabaré de Caricia y Puntapié** (2008), **Simoon en la Luna** (2008), **¿Hay algun noble en la sala?** (2007), **Ojalá estuvierais muertos** (2006), **Un tal Pedro** (2004), entre otros...

En Francia: **Ay Carmela!** (2010); **Sabine et les sorcieres** (2005); **Pierre et Jeanne** (2002)

En Suiza: **Pas de fumée sans feu** (2011), **Vachement je t'aime** (2013)

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

■ Director artístico del **Festival MANHATTAN** de artes escénicas.

■ Forma parte de **ELS JOGLARS**, donde dirige desde 2018 junto a Ramón Fontseré sus espectáculos. En 2023 ha sido ayte. de dirección de Albert Boadella el espectáculo "**El Rey que fue**"

La compañía El Gato Negro

Desde 1999 la Compañía «El Gato Negro» recorre los escenarios nacionales e internacionales con sus producciones. Hoy en día atesora casi medio centenar en estos 24 años de trayectoria. Espectáculos tanto clásicos (Shakespeare, Molière, Ibsen, Brecht), como de autores contemporáneos (Iñigo Ramírez de Haro, Carlota Pérez-Reverte, Luca Franceschi, Eve Bonfanti, Yves Hundstadt, Mateo Caccia...) que han marcado un estilo y una pasión por el teatro merecedora de ser reseñada.

Su firme andadura profesional comenzó en el año 2002 con «**Ildebrando Biribó**» de Emmanuel Vacca, espectáculo fetiche de la compañía y que lleva más de 20 años sobre las tablas. En el año 2004 obtiene el premio de «**Jóvenes Creadores**» de la Comunidad de Madrid por una libérrima versión de Peer Gynt de Ibsen: «**Un Tal Pedro**» escrita por I. Ramírez de Haro con la que obtuvo más premios en Noruega y Eslovaquia. «**Gris Mate**», de Iñaki Rikarte, «**La lengua de las mariposas**», de Manuel Rivas o «**El Misántropo**» de Molière fueron grandes éxitos de la compañía. En el 2010 obtiene el mayor galardón de las artes escénicas en España: El premio MAX al mejor espectáculo de Teatro Musical por «**Cabaré de Caricia y Puntapié**».

Con su espectáculo «**Ser o no ser, una cómica tragedia**» de Luca Franceschi obtuvo el Premio al mejor intérprete masculino del XXIII Festival Ciudad de Palencia, Con «**La Comedia de los Enredos**» de Carlota Pérez-Reverte obtuvo un galardón en el Festival de Teatro de Haro (La Rioja)...

En 2023 gana con su espectáculo «**Ildebrando Biribó**» el Premio Santa Isabel de Portugal de la DPZ como mejor espectáculo de Teatro Clásico. Durante estos años ha podido representar sus espectáculos en la práctica totalidad del territorio nacional y en algunos festivales del extranjero (Noruega, Eslovaquia, Francia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil) obteniendo en ambos casos una maravillosa acogida del público y elogiosas críticas de los especialistas.

El Gato Negro ha ampliado sus horizontes construyendo una sala de Teatro en ámbito rural. En Murillo de Gállego, se sitúa su laboratorio de ideas y de ensayos, **LA SALA "EL GATO NEGRO"**, su kilómetro cero para crear y salir al mundo, un lugar que permite aportar a sus espectáculos el mimo, el tiempo y las condiciones que precisen, así como intercambiar con otros artistas experiencias y conocimientos.

El Gato Negro apuesta por un teatro popular pero no burdo, comprometido y exigente. Una apuesta por el teatro, en cualquier caso, emotivo.

GATO NEGRO TEATRO

PREMIOS, NOMINACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Premio «**ISABEL DE PORTUGAL**» al mejor espectáculo clásico de la dpz (2023), **PREMIO MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS** mejor espectáculo musical (2010), **PREMIO TEATRO DE ROJAS** de Toledo al mejor director (2018), Premio a la mejor dramaturgia del **FESTIVAL DE TEATRO DE ALICANTE** (2019), Premio **CIUDAD DE PALENCIA** al mejor actor (2010), Premio al mejor actor principal **FESTIVAL DE TEATRO DE HARO** (2004), Premio al mejor actor secundario **FESTIVAL DE TEATRO DE HARO** (2018), Premio al mejor actor **FESTIVAL DE TEATRO DE SANTANDER** (2003), Premio al mejor espectáculo **FESTIVAL DE TEATRO DE SANTANDER** (2003), Premio **JÓVENES CREADORES** de la Comunidad de Madrid (2004) Menciones especiales en los **FESTIVALES "INSTROPOLITANA"** de Bratislava y **EL FESTIVAL "PEER GYNT"** de Noruega (2004) y numerosas Nominaciones tanto a los **PREMIOS MAX** como a los **GOYA**

La colaboración PAI

A NIVEL GENERAL:

La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Comenzó como un colectivo que demandaba que en Zaragoza se realizaran **actividades de juego, expresión, teatro y animación** con los niños y niñas desde las administraciones públicas. Creó Centros infantiles en dos barrios de la ciudad, simultaneándolos con espectáculos de teatro de calle. Después de 10 años se profesionalizó y dejó el trabajo en centros estables. Desde entonces se dedicó al teatro y la animación. Actualmente son once personas y mantienen el funcionamiento asambleario.

Y EN TODO ESTE TIEMPO:

Han impartido **más de un centenar de cursos y talleres** de diferentes contenidos: teatro, animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces, malabares, animación en educación ambiental, robótica y juego lingüístico...

En 1988 puso en marcha un gran espacio de juego y animación en el parque Bruil durante las Fiestas del Pilar que todavía continúa en Zaragoza, el actual **Río y Juego**, y también lo ha llevado a otras ciudades españolas.

En el año 2000 creó un club de cine en Zaragoza para niños y niñas de educación primaria, **la Linterna Mágica**, que forma parte de un proyecto europeo. En la actualidad continúa con él y coordina los clubes de Latinoamérica.

Ha paseado sus espectáculos de calle y sala por ciudades y pueblos de todo el estado. Su teatro de sala ha llegado hasta Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Portugal, Francia, Italia, Noruega, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Bulgaria, Marruecos... Varios millares de actuaciones con cerca de 30 espectáculos creados desde sus inicios.

En todos estos años ha realizado un montón de actividades inclasificables, variadas, a la carta, en apoyo a colectivos sociales y ciudadanos, experimentos en el campo de la animación o programas infantiles en el centro territorial de Televisión Española.

Por todo esto en el año 2023 el Ayuntamiento de Zaragoza les concedió el título de **Hijos Predilectos de la Ciudad de Zaragoza**.

Los intérpretes

Susana Martínez

Actriz, dramaturga y guionista de televisión.

Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Zaragoza y diplomarse en Arte Dramático en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, completa su formación con maestros nacionales e internacionales como Norman Taylor, Ricard Boluda, Carlo Bosso o Lilo Baur.

Como autora se forma con dramaturgos en activo, como José Sanchís Sinisterra, Paloma Pedrero o Alfonso Plou.

Actriz en varias compañías zaragozanas, trabaja como actriz y guionista en Gozarte desde el año 2010.

Premiada y becada por el Centro Dramático de Aragón, comienza su andadura profesional como autora en 2008, contando casi con una veintena de textos teatrales. Algunas de sus obras son **"Reinas"**, **"Yo soy Coco"**, o **"La Margarita de Federico"**, estrenadas en el Teatro Principal de Zaragoza, **"Blanca Invisible"**, **"El Caso Perry"**, **"El viaje de Charlie"** y **"Todo incluido"**, estrenados en el Teatro del Mercado de Zaragoza y **"Los sueños libros son"**, estrenado en el Teatro Arbolé y premio Santa Isabel de la D.P.Z en 2021 al mejor espectáculo para público familiar.

Guionista con varias productoras independientes para Aragón TV en los programas **"Un viaje exquisito"**, **"El legado invisible"** y **"Agujero de Gusano"** y la miniserie de ficción documental **"Heroínas con maña"**

Oswaldo Felipe

Actor y contador de historias multidisciplinar, formado en sonorización, iluminación, malabares, ventriloquía, clown, percusión, acordeón diatónico, fotografía, creatividad, robótica, astronomía...

Es miembro de la PAI desde 1989, en donde ha participado en innumerables proyectos variados de teatro de calle y de sala. Es presentador del club de cine *"La Linterna Mágica"* desde el año 2000.

En 1993 comienza con espectáculos unipersonales de narración juglaresca como *"Cuentos Colorados"* e *"Historias de la Lengua floja"*, con los que ha actuado en infinidad de teatros y festivales por todo el territorio nacional, y en Francia, Portugal, Marruecos, Bulgaria, Noruega, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica...

En 2007 estrena, junto al acordeonista Ignacio Alfayé y bajo la dirección de Blanca Resano, *"En la lengua floja"*, versión teatral del espectáculo de narración ya mencionado.

En 2009 con *"Debajo un telón"* se zambulle en el teatro de títeres y objetos. En 2014, dirigidos por Alberto Castrillo Ferrer, estrenan *"Coro Cocó"*, donde comienza a incorporar elementos robóticos y evolucionando hasta crear en 2018 *"Artilogios"*, un espectáculo que aúna poesía y robótica.

Desde el 2012 ha participado en varios espectáculos de divulgación científica de la PAI. Uno de ellos ha sido *"Un salto de gigante"*, a raíz del cual se aficiona a la astronomía y, simultáneamente, a la astrofotografía para crear *"Garbeo Cósmico"*, una charla juglaresca de introducción a la Astronomía a través de la imagen.

Pone en marcha las *"Noches de Star Mirando"*, actividades nocturnas en las que combina la explicación del cielo con telescopios con mitología, malabares y música en vivo.

Así es la divulgación juglaresca de este "cósmico de la lengua".

PEDRO BLANCAS

Estudios superiores de licenciatura de Historia en la UCM. Trabajó como arqueólogo en la empresa Ánfora. Máster de Dirección y Protección del Patrimonio en la UAM. Experto en seguridad integral.

Su formación teatral comienza con Vanessa Espín en el **Nuevo Teatro Fronterizo** en 2014, formando parte de la **Compañía de Teatro Driades** con la que participa entre otras de los montajes **Bodas de Sangre** (2016), **Salvajes** (2017), **Doce hombres sin piedad** (2018) y **Terror y miseria del Tercer Reich** (2019)

Completa su formación con Roberto Álamo, Romina Medina, Luis Bermejo o Ernesto Caballero.

Es co-autor de la adaptación de la obra de Alexis Michalik **"Le porteur d'Histoire"**, en castellano: «La Historia mejor contada»

También ha hecho incursiones en el audiovisual destacando el cortometraje **"Los besos que perdí"** de Marcos Chanca en 2019.

EN ALTERNANCIA

Lola Sánchez Corrales

Candela López Ruiz

El equipo técnico

Vestuario	Marie-Laure Bènard
Zapatos	Javichu Franco (Monopájaro Verde)
Muñecos	Teatro Bobó
Iluminación	Bucho Cariñena
Escenografía	Elena Felipe
Espacio sonoro y música	David Angulo
Diseño gráfico	Inma Grau
Fotografía	Anabel López y Cisnito
Producción	Víctor López Carbajales

Una producción de

GATO NEGRO TEATRO

**Susana
Martínez**

Con el apoyo de

**DIPUTACIÓN
DE ZARAGOZA**

**GOBIERNO
DE ARAGON**

Una historia

sorprendente, cómica

emocionante, intensa

y desgraciadamente...
trágica y verdadera

Contacto Víctor López Carbajales

Contacto Víctor López Carbajales

 vlcarbajales47@gmail.com

 672 79 05 98

Vídeo

GATO NEGRO TEATRO

www.gatonegroteatro.com

