

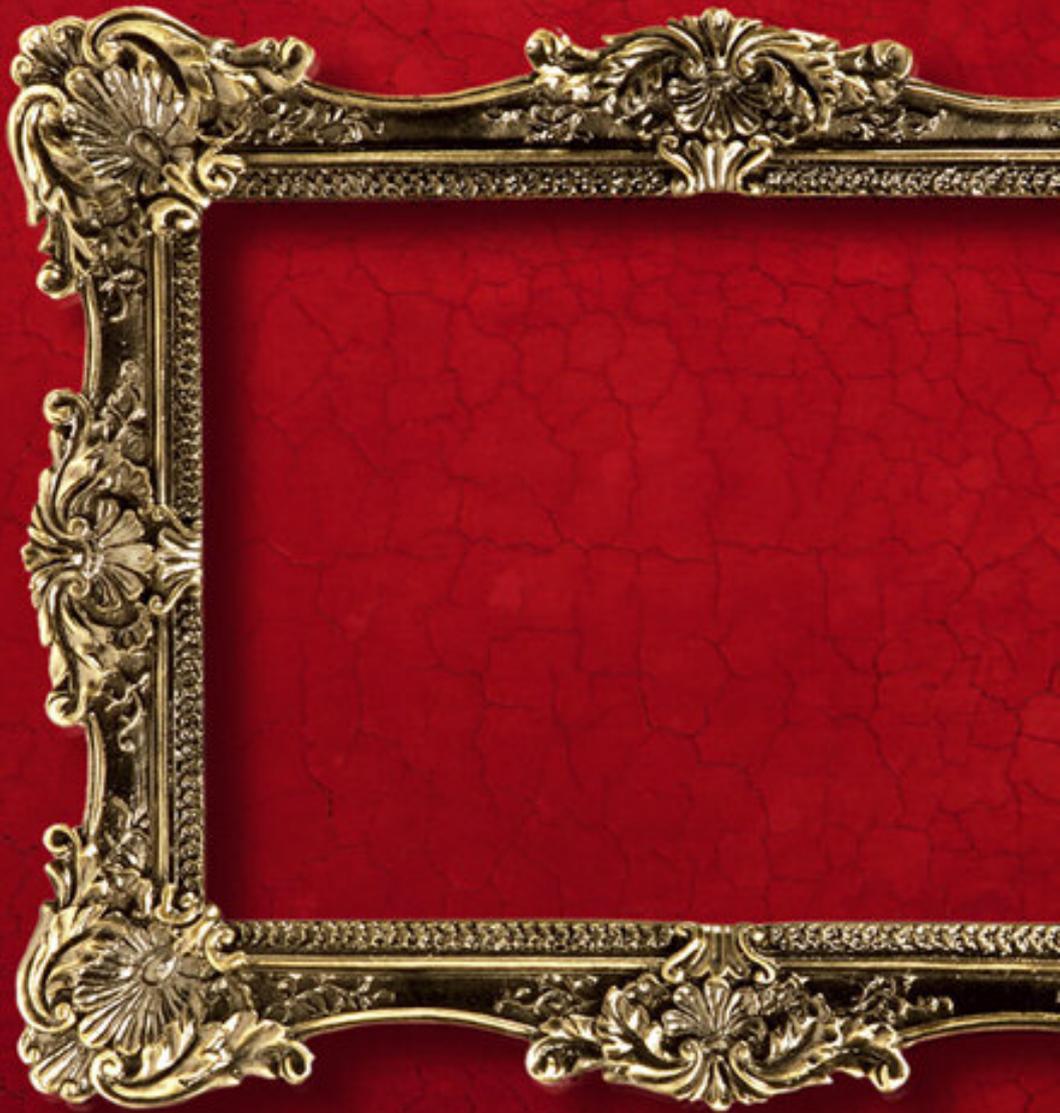
Pentación Espectáculos presenta

Dossier
informativo

El guía del Hermitage

de Herbert Morote

dirigida por Jorge Eines

Federico
Luppi

Ana
Labordeta

Manuel
Callau

PREMIO DE TEATRO
KUTXA CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN
2003

Reparto

Pavel Filipovich
Igor
Sonia

Federico Luppi
Manu Callau
Ana Labordeta

Cuadro artístico técnico

Diseño de escenografía
Diseño de vestuario
Diseño de iluminación
Música original
Diseño gráfico
Fotografías
Realización escenografía
Realización de vestuario
Técnico de iluminación
Maquinista
Técnico de sonido
Regidor/gerente de compañía
Ayudante de escenografía
Ayudante de producción
Ayudante de dirección
Productor ejecutivo
Dirección

José Luis Raymond
Ikerne Giménez
Juan Gómez Cornejo
Yann Díez Doizy
David Sueiro
David Ruano
Mambo Decorados
Cornejo Sastreria
Alfredo Medina
Joaquín Yvert
Silvia Casado
Aimee Pérez
Bengoa Vázquez
Carlos González
Luis D'Ors
Jesús Cimarro
Jorge Eines

Equipo de gestión

Director
Subdirectora
Secretaría
Jefe de producción
Jefe técnico
Ayudante de producción
Distribución
Administración

Jesús Cimarro
Kathleen López
Elena Gómez
Lope García
Luis Drake
Carlos González
Jair Souza / Elena Valero
Camino Martínez / José Luis Esteban / Ángel Pliego

Sinopsis

Antes de que los alemanes completasen el cerco de Leningrado, el gobierno soviético logró enviar a los Urales todas las obras de arte del Museo del Hermitage.

Un guía de ese museo viejo y enfermo decidió continuar las visitas guiadas y explicar cuadros que no estaban con tal pasión y destreza que los visitantes acababan por verlos, apreciarlos y comentarlos.

El guía del Hermitage:

1 Desde la filosofía

La realidad es para los que no pueden soportar sus sueños. Pavel sueña Igor también. Sonia no lo puede evitar. Un totalitarismo lo encierra. Una guerra los persigue. En medio de la indiferencia de los dioses dispuestos a demostrar una vez mas que no existen, transcurre una obra teatral de seres humanos dispuestos a rescatar desde los sueños lo que la realidad sustrae.

Dimitri Shostakovich compuso el octavo cuarteto de cuerda cuando era un hombre destrozado. No soportó las presiones del partido comunista y aceptó ingresar en sus filas.

Unos años antes, tres seres humanos encerrados en un museo convierten la presión de la realidad en un acto creador de tal magnitud como para hacer visible lo invisible. Casi en la misma época Exupery les daba la razón. "Lo esencial era invisible a los ojos".

La tarea del arte, cualquiera que sea su forma de hacerse evidente, consiste en oponer la esencia de la expresión humana a las exigencias de las ideologías. El arte como instrumento para recuperar la imaginación como capacidad inherente a la condición humana. Eso le permite al individuo recordar su origen, su situación en el universo, es decir su destino humano.

Los tres personajes resumen la totalidad de ese viaje, porque van de la vida al arte y del arte a la vida.

Un guía de museo, un guardián de museo y una restauradora de cuadros no tienen referentes en la dramaturgia contemporánea.

Son tres buenos pretextos para encontrar un conflicto que los haga parecer endebles a los embates de la existencia mientras se va afirmando la sentencia de Federico Nietzsche: lo que no los mata los hace mas fuertes.

2 Desde la psicología

Sigmund Freud. *El porvenir de una ilusión.*

La ilusión siempre tiene futuro porque esta sostenida por la instancia incondicional de una pulsión que es mas real que la vida misma.

Los tres personajes están sostenidos por la férrea ilusión de seguir ilusionados, contra viento y marea diría el marinero que todos llevamos dentro. Contra la muerte diría Freud, haciendo de la pulsión de vida el mejor baluarte para combatir el sinsentido.

Como todos los buenos personajes estos también tienen un inconsciente tan próspero y creativo como para combatir los males de la guerra con los bienes que el deseo de vivir alimenta. Esa es la ilusión como combate eterno contra la nada. Esa no ha dejado de ser desde el origen de los tiempos la única tarea importante del hombre.

3 Desde la técnica interpretativa

Siempre habrá actores que se ocultan detrás de lo que hacen y siempre habrá actores que asuman la batalla junto a un director para ponerse en lo que hacen.

Mi opción es la segunda y de alguna manera ese paradigma que tanta huella ha dejado en el actor del siglo XX, Konstantín Serguievich Stanislavski, nos acompaña cronológicamente durante el transcurso de la obra porque cuando nuestros personajes están bregando contra la realidad que los invade el maestro ruso al mismo tiempo, está sentando las bases de una nueva manera de entender la conducta del actor en la escena.

Mundos paralelos que contra la lógica geométrica se encuentran, cuando en algún buen interrogante de algún mal ensayo, pensemos que Stanislavski y Pavel Filipovich habitaron un mismo mundo real y ahora pueden habitar un mismo mundo imaginario.

Me gusta pensar que un atajo del tiempo nos conduce a plantearnos algunas cosas que germinaron cuando los protagonistas no suponían que podrían tener un sitio en una obra de teatro.

Me apetece pensar que quizás Stanislavski lo sabía y que en algún sitio de su obra, la práctica y la teórica, se insinúa un museo donde tres personajes se juegan la vida para salvar el arte.

No hay una conducta que se deba describir antes de empezar a ensayar. Solo intuiciones que si abren bien los sentidos acaban permitiendo descubrir que lo mejor que ha pasado durante los ensayos es descubrir lo que no puede ser pensado.

Como director intento vivir cada ensayo como una pelea contra la anticipación. La mía y la de los interpretes.

Mirar hacia la escena donde tiene su casa el actor y no mirar los papeles que con tanta ansiedad elaboro en mi escritorio. Creo que es la verdadera confrontación contra los excesos conceptuales que nos hacen llenar de ideas los espacios de trabajo. Buenas ideas pero malos espacios de trabajo que solo servirán si se nutren de unas realidades que no son fáciles de hacer descender a la cambiante condición de cada ensayo.

4 Desde la puesta en escena

Deseo tener un horizonte de puesta en escena para poder moverme con la mayor discreción y humildad en el marco de los ensayos.

¿Que veo en ese horizonte? Un espacio abierto que connota la ausencia de lo que constituía hace poco un sitio para ser exhibido y para exhibir. Ahora se ven las huellas de la perdida, lo que no está se hace presente dejando su testimonio a lo largo de toda la obra.

Un camastro parece sostener el paso de los años como si siempre hubiera servido de descanso a todos los guías que pasaron por el museo. Otro camastro aún mas humilde hace simétrica la pobreza.

Una pequeña estufa denuncia la falta de leña mientras deja escapar sus últimos suspiros de calor.

En el suelo, como si fueran testigos de robos que ya no pueden producirse, hay lámparas de aceite que alumbran ecos perdidos.

Un barril que alguna vez conservo arenques en salazón, aguanta el persistente repiqueteo de una gota. Es la humedad que nos habla de un otoño consolidado.

Los marcos de cuadros que ya no orlan ninguna pintura digna de ser expuesta. Son puertas y ventanas.

Una escalera de madera descansa contra un lateral.

Restos de maderas utilizadas para embalar pueden utilizarse como sillas o pequeñas mesitas donde se depositan los objetos que acompañan la vida cotidiana.

Una densa penumbra hace mas sonoras las palabras, mas melancólicas las miradas y mas expresionistas las acciones.

Un realismo mas cerca del realismo socialista que del realismo íntimo y psicologista debería convertir a las acciones en un argumento vital, sin quejas ni suspiros.

Los personajes aprendieron a sufrir y de ello han extraído un heroísmo contundente. Por eso se inventan a cada instante un poco de amor para olvidar la tragedia.

Algo de onírico los habita. Salen de algún sueño como si reminiscencias de Chagall se tratara aunque en ningún momento dejan de aterrizar en la existencia concreta de ese museo.

El equilibrio entre lo tangible de las conductas y el barniz de subjetividad que los hace pelear contra lo real convierte a los personajes en un anzuelo para la imaginación de un espectador. Inquieta lo real mientras deja el resquicio para la gran fisura: la que deja ver el espíritu del arte sin ocultar la vida.

Jorge Eines

Herbert Morote

Ensayo

Réquiem por Perú, mi patria, (Edición revisada y aumentada. Lima 2004)

El militarismo en el Perú

Un mal comienzo, (1821-1827) Lima 2003

Sobre la tumba de Vallejo, Instituto del libro, Lima 2003. Contribución al libro *Cesar Vallejo Muerte y resurrección*

Vargas Llosa *Tal cual* (Ediciones Kutxa, España 1997 y Jaime Campodónico, Lima 1998)

Teatro

El guía del Hermitage (Ediciones kutxa, España 2003)

Premio al teatro ciudad de San Sebastián, España.

Los ayacuchos, (Epígrafe, Lima 1991)

Novela

Suerte para todos, (Seix Barral, España 1994 y México 1995. Editorial Yachay, Perú 2000)

Cuentos, relatos y otros

Lagartos y rugidos

El último despenador

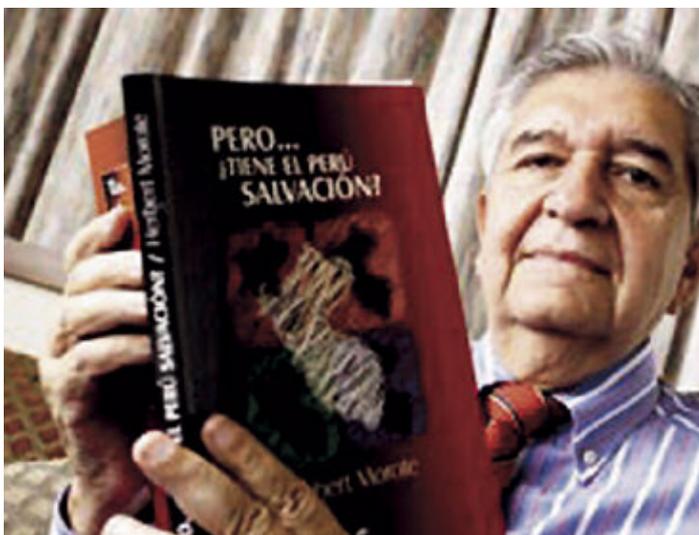
Crónicas del Colegio militar Leoncio Prado

La edad de la inocencia

Crónicas de viajes (inéditas)

El último eunuco y la bella de Hue

Hanoi

Danang

Ho Chi Minh city (Saigon)

San Petersburgo

Jorge Eines

Director artístico de Ensayo 100, nacido en 1949 en Buenos Aires, donde desarrolla su trayectoria teatral, culminada con la puesta en escena de *Woyzeck*, de Georg Büchner (nominado al premio Molière) (1976), momento en el que deja su país para instalarse en España. Desde entonces vive en Madrid. En 1979, ingresa en la Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático) donde en 1989 accede al cargo de catedrático de interpretación; fue jefe del departamento de interpretación durante seis años, solicitando la excedencia en septiembre de 2000 para dedicarse a la práctica privada.

Dirige espectáculos en Argentina, Estados Unidos, España, Colombia e Israel. En España, después de estrenar *Ivanov*, de Chéjov, en el teatro María Guerrero en 1983, funda junto con otros profesionales del teatro *Ensayo 100*, nombre que debe su existencia a un criterio de trabajo por el cual ningún espectáculo se estrena sin un mínimo de 100 ensayos. En 1985 dirige *Las alumbradas de la Encarnación Benita*, de Domingo Miras, en el Círculo de Bellas Artes y, en 1989, inaugura la sala ensayo 100, espacio donde Jorge Eines, ha ido realizando sus montajes con actores y técnicos formados en base a sus criterios pedagógicos. Ha publicado, entre otros, tres libros de teoría de técnica interpretativa.

Teatro

- 2004 *El precio*, de Arthur Miller.
- 2002 *La cruz de tiza*, de Bertold Brecht. Madrid. Sala Ensayo 100.
- 2001 *La música*, de Marguerite Duras. Madrid. Festival de Otoño de 2001 y gira nacional.
- 2000 *Dandin*, de Molière. Madrid. Sala Ensayo 100 y gira nacional
- 1999 *Los paraísos perdidos*, de Borges. Madrid, Festival de Otoño y Buenos Aires, Teatro Cervantes (2000).
- 1999 *Alrededor de Borges*. Teatro Nacional de Bogotá (Colombia)
- 1997 1998. *La gaviota*, de Chejov. Madrid. Sala Ensayo 100 y gira nacional
- 1995 *Alrededor de Borges*. Madrid. Sala Ensayo 100 y gira nacional
- 1994 *Vania*, de Chejov. Madrid. Festival de Otoño.
- 1992 *La señorita Júlía*, de August Strindberg. Madrid. Sala Ensayo 100
- 1991 *El zoo de cristal*, de Tennessee Williams. Madrid. Sala Ensayo 100
- 1990 *A lo mejor, mujer*, de Jorge Eines. Madrid. Sala Ensayo 100 y gira nacional.
- 1989 *La revolución*, de Isaac Chocrón. Madrid. Sala Ensayo 100 y gira nacional.
- 1987 *Mekubalísimos*, de Daniel Galay. Festival de Akre (Israel).
- 1984 *Acto cultural*, de José Ignacio Gabrujas. Taller Resad (Madrid).
- 1983 *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega. Middlebury Theatre, Vermont (EE.UU.)
- 1983 *Casa tomada de Julio Cortazar*. Middlebury Theatre, Vermont (EE.UU.).
- 1981 *Ivonne, princesa de Borgoña*, de Witold Gombrowicz. Taller Resad (Madrid)
- 1976 *Woyzeck*, de Georg Büchner; Teatro Disépolo, Buenos Aires (Argentina).

- 1975 *Treinta, treinta*, de Dalmiro Saenz, Teatro del Globo, Buenos Aires.
1974 *El párpado caído*, de Dalmiro Saenz y Enrique Pinti, Teatro Vía Láctea, Buenos Aires.
1973 *Chapatutti en Sandilandia*. Teatro Planeta, Buenos Aires.

Libros publicados

Teoría del juego dramático

Premiado y editado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España en 1980.

Alegato a favor del actor

Editorial Fundamentos. Madrid, 1985. (2ª edición 1997).

La formación del actor. Introducción a la técnica

Editorial Fundamentos. Madrid, 1988. (3ª edición 1998).

El actor pide

Editorial Gedisa, 1997. (2ª edición 1998).

Ha publicado artículos y trabajos en los siguientes diarios y revistas:

El País, *Cuadernos de pedagogía*, *Primer acto*, *Reseña*, *Claves*, *Cuadernos hispano americanos* y diversas publicaciones en Argentina.

Federico Luppi

Cine

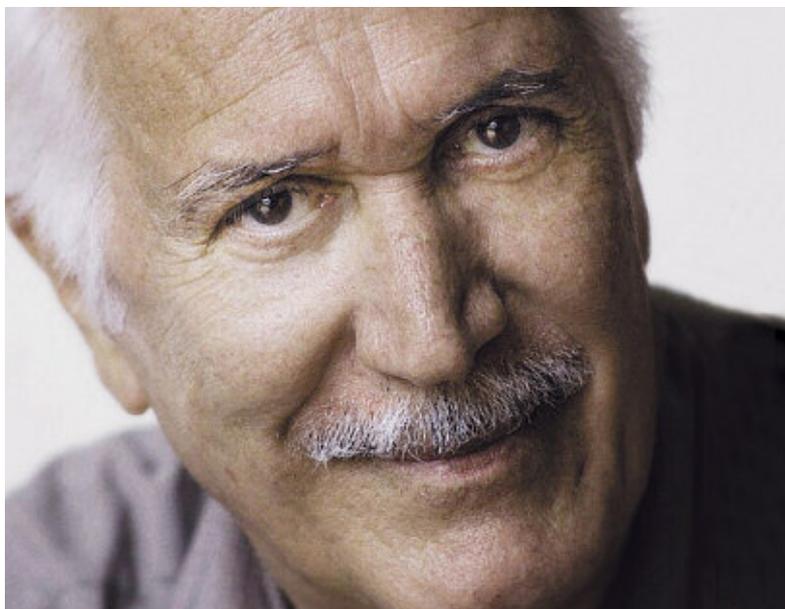
- 1964 *Pajarito Gómez*, Rodolfo Kuhn
1965 *Psique y sexo*, Manuel Antin / Enrique Cahen Salaberry
1967 *El romance del Aniceto y la Francisca*, Leonardo Favio
El abc del amor, Eduardo Coutinho / Rodolfo Kuhn
1970 *Crónica de una señora*, Raúl de la Torre
1973 *La revolución*, Raúl de la Torre
Las venganzas de Beto Sánchez y H. Olivera
1974 *La flor de la mafia*, Hugo Moser
La patagonia rebelde, H. Olivera
1975 *Triángulo de cuatro*, Fernando Ayala
Yo maté a Facundo, Hugo del Carril
Una mujer, Juan José Stagnaro
1976 *Juan que reía*, Juan Carlos Galettin
1981 *Tiempo de revancha*, Adolfo Aristaráin
1982 *Ultimos días de la víctima*, Adolfo Aristaráin
Plata dulce, Fernando Ayala
El arreglo, Fernando Ayala
No habrá mas penas ni olvido, Héctor Olivera
1983 *Pasajeros de una pesadilla*, Fernando Ayala
Luna caliente, Robert Denis
1984 *La vieja música*, Mario Camus
La muerte blanca, Héctor Olivera
Les longs manteaux, Giller Behat
Mala junta, José Santiso
1985 *Sobredosis*, Fernando Ayala
Les longs manteaux, Gilles Béhat
Cocaine wars, Héctor Olivera
Bad company, José Santiso
1986 *El año del conejo*, Fernando Ayala
The stranger, Adolfo Aristarain
Cudzoziemka, Adolfo aristarain
1988 *La amiga*, Jeanine Meerapfel
1989 *Flop*, Eduardo Mignona
1990 *Las tumbas*, Javier Torre
Cien veces no debo, Alejandro Doria
Puerto verde, Francisco Lombardi
Mi querido Tom Mix, Carlos García Agraz
Matar al abuelito, César D'angiolillo
Cronos, Guillermo del Toro
Un lugar en el mundo, Adolfo Aristaráin
1995 *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto*, Agustín Díaz Yanes

- 1995 *Caballos salvajes*, Marcelo Piñeiro
La ley de la frontera, Adolfo Aristaráin
- 1996 *Éxtasis*, Mariano Barroso
Sol de otoño, Eduardo Mignona
- 1997 *Martín (Hache)*, Adolfo Aristaráin
Bajo banderas, Juan José Jusid
Men with guns, John Sales
- 1998 *Frontera sur*, Gerardo Herrero
- 1999 *Lisboa*, Antonio Hernández
Las huellas borradas, Enrique Gabriel
- 2000 *El espinazo del diablo*, Guillermo del Toro
Los pasos perdidos, Manane Rodríguez
El lugar dónde estuvo el paraíso, Gerardo Herrero
- 2001 *El último tren*, Diego Arsuaga
La balsa de piedra
- 2002 *Lugares comunes*, Adolfo Aristaráin
Presos del olvido, Rodrigo Grande
- 2003 *Incautos*, Miguel Bardem
Machuca, Andrés Wood
- 2004 *El viento*, Eduardo Mignola
- 2005 *La distancia*, Iñaki Dorronsoro
El laberinto del fauno, Guillermo del Toro (colaboración especial)
- 2006 *La luna en la botella*, Eduardo Jiménez Rojo (colaboración especial)
Cara de queso, Ariel Winograd (colaboración especial)
Los justos, Manuel Carvalho

Actividad como director de cine

- 2004 *Pasos*, Federico Luppi

Ana Labordeta

Teatro

PREMIO MIGUEL MIURA 2004 A LA MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Un Picasso de Jeffrey Hatcher. Dir: José Sacristan

Excusas de Joel Joan y Jordi Sanchez. Dir: Pep Anton Gomez

23 centímetros de Carles Alberola y Roberto G^a. Dir: J. Mª Mestres

La Hermana pequeña de Carmen Martín Gaité. Dir: Angel G^a Moreno

Ocho mujeres de Robert Thomas. Dirección Angel G^a Moreno

Tragicomedia de Don Cristobal y la señá Rosita. Retablo de Don Cristobal

de Federico G^a Lorca. Dir: Luis Olmos y Amelia Ochandiano

El Visitante de E.M Smidcht. Dir: Angel G^a Moreno

Después de la Lluvia de Sergi Belbel. Dir: Sergi Belbel

Terror y Miseria del Tercer Reich de Bertold Brecht. Dir: José Pascual

La Noche de las Tríbadas de Peter Olov Enquist. Dir: J. Luis Saiz

Así que pasen cinco años de Federico G^a Lorca y *Marat Sade* de Peter Weiss.

Dir . Miguel Narros

El Mercader de Venecia de W. Shakespeare. Dir: José Carlos Plaza

Las Comedias Bárbaras de Valle Inclán. Dir: José Carlos Plaza

La soledad del guardaespaldas de Javier Maqua. Dir: Guillermo Heras

Cine

Soldados de Salamina (2003). Director: David Trueba

Primer y Último Amor. Director: Antonio Giménez Rico

Obra Maestra (1998) Director: David Trueba

Una Casa en las afueras Director: Pedro Costa

Oh, cielos Director: Ricardo Franco

Televisión

Amar en tiempos revueltos.(personaje fijo) Producción Diagonal televisión, S.A.

Matrimonio con Hijos. Producción Sony Pictures

SMS. Producción Globomedia y Televisa

Génesis. Dir: Iñaki Mercero

Aida. Dir: Jacobo Martos

Motivos personales (personaje fijo-Rosa). Dir :Salvador Calvo, Cesar Rodríguez,

Ignacio Mercero

El Comisario. Dir: Ignacio Mercero

Policías

Dime que me quieres (personaje fijo). Dir: Fernando Colomo, Raúl de la Morena, etc

Paraíso. Dir: Javier Elorrieta

Hospital Central. Dir: Ignacio Mercero

Crónicas del Mal, No habrá flores para los muertos. Dir: Ricardo Franco

El caso del inspector Durán. Dir: Antonio Drove

Brigada Central. Dir: Pedro Maso.

El crimen de las estanqueras de Vallecas. Dir: Ricardo Franco

Ludopatía. Dir: Gregorio Quintana

Doblaje

Mirada Líquida de Rafa Moleón. Doblaje del personaje protagonista

Manuel Callau

Mención Pepino el 88 bienio 79/80, mejor actor por su Erdosain en *Los 7 locos* de Roberto Arlt.

Premio "Tabaré", otorgado por el diario "La Republica" de Montevideo, al mejor actor extranjero año 1998.

Premio ACE –Asociación Cronistas del Espectáculo– actor protagónico 2001 *Una bestia en la luna*.

Premio "Martín Fierro" actor de reparto Tv – año 1998. *Cazoleros*.

Premio "Estrella de mar" mejor actor protagónico teatro – temporada 2001 *Una bestia en la luna*.

Premio "José María Vilches" temporada 2001 *Una bestia en la luna*.

Mención ACE –Asociación Cronistas del Espectáculo– actor protagónico 2005 "Guachos".

Mención teatro del mundo mejor actor protagónico por *Lisandro* 2006.

Mención ACE –Asociación Cronistas del Espectáculo– actor protagónico 2006 por *Lisandro*.

Nominado para el premio María Guerrero 2006 por *Lisandro*.

Teatro

El oso de A. Chejov, dirección J. de la Chiessa

Pedido de mano de A. Chejov, dirección J. de la Chiessa

Experiencia 70 de J. Pato.

Las aventuras de flecha de Miguel Bebán, adaptación de *El avaro* de Moliere

El enfermo imaginario de Moliere, dirección J. O. Ponferrada

Juancito de la Ribera – Vaccarezza – Dirección Carlos Weber

Lázaro de Tormes – versión del anónimo – dirección Carlos Weber

El proceso – Kafka – dirección Raúl Serrano

Mi obelisco y yo – Dragún – dirección Enrique Laportilla

Tío loco – R. Cossa – dirección Laura Yussem

Petra Regalada – Antonio Gala – dirección Manuel Collado

La excepción y la regla – Brecht – dirección Francisco Javier

Chimichurri – Lagsner – dirección O Grasso

El pelícano – Strindberg – dirección David Amitin

Mosquito – Fugard – dirección Hector Tealdi

Sacco y Vanzetti – Kartum – dirección Jaime Kogan

Contra golpe – Pérez Pardela – dirección Roberto Villanueva

El chale de Gardel – Leytes – dirección Carlos Moren

Corrupción en el palacio de justicia – Betti – dirección Omar Grasso

Calígula – Camus- dirección Ruben Schzumager

Los siete locos – Arlt – dirección Correa Margulis

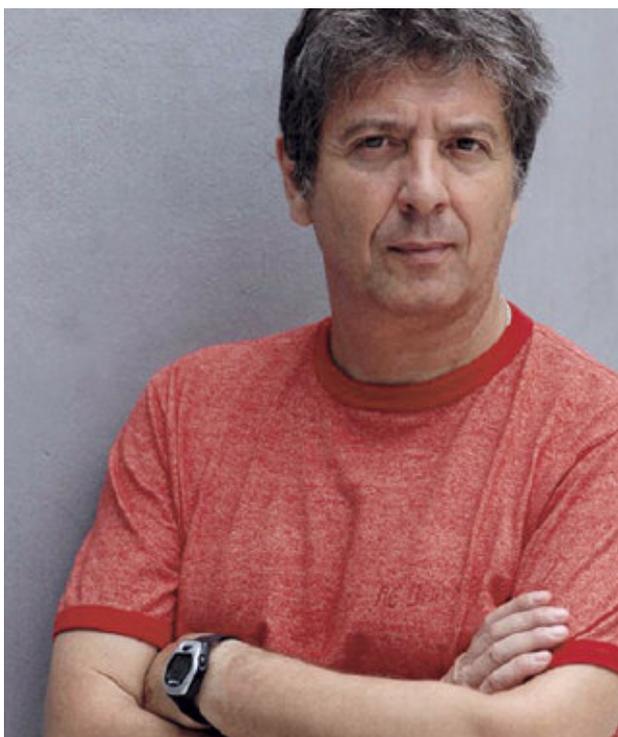
El pato salvaje – Ibsen – dirección David Amitin
Cuestiones con Ernesto Che Guevara – Feiman – dirección Correa Margulis
Yo creo que fue ese día – Cuacci / Vázquez Minguela / Callau
Guachos – de Carlos País – dirección Manuel Jedvabni
María de Buenos Aires – Piazzola – Ferrer – dirección José Carlos Plaza
Lisandro – David Viñas – dirección Villanueva Cosse

Dirección

1983 Coordinación general del espectáculo callejero inauguración de teatro abierto
1992 *Ay mi amor* – Adolfo Llaurado
2006 *De besos y zapatos*
2006 *Sillas y ventanas*

Cine

El agujero en la pared – D. Kohon
Quien pelea – R. Maioco
El arreglo – F. Ayala
Darse cuenta – A. Doria
Volver – D. Lipzic
Asesinato en el senado de la nación – J. Jusid
La noche de los lápices - Olivera
Los dueños del silencio – C. Lemos
Extrañas salvajes – C. Lemos
El verano del potro – Andre Melancon
El caso binchero – Producción Urss

La punta del diablo – Marcelo Paván
Terapias alternativas – Rodolfo Durán

Televisión

Bárbara Narvárez C. 13
Lucia Bonelli C. 11
Buenos Aires plateada (prod. indep.)
Diosas y reinas C. 2
Pepe Carvalo en Buenos Aires (prod. indep.)
Cuenteros A.T.C.
Amigos son los amigos C. 9
Sin condena C. 9
Alta comedia C. 9
Grande Pa C. 11
Para toda la vida C. 11
De poeta y de loco aries C. 13
El club de la comedia C. 13
Tiempo final C. 13
Mujeres asesinas C.13