

- QUI AMISERINT -

Los perdedores

Los perdedores

2021

Creación y dirección: Patricia Peñalver y Carlos Limón

Ayudante de dirección: Estivalia Armijo

Interpretación: Carlos Limón, Patricia Peñalver, Marius Paniuskas y Enrique Sánchez Fortún

Dramaturgia: José Luis Dacal y Carlos Limón

Dirección de arte: Lara Cristina Lledó Mimiaga

Espacio sonoro: Funkópata

Diseño audiovisual: Funkópata

Diseño vestuario: Estivalia Armijo y Patricia Peñalver

Fotografía: Bárbara Fdez

Duración: 1 hora y 30 minutos aprox.

Idioma Español

O 2

- EL MUNDO SE VUELVE A DIVIDIR ENTRE
VENCEDORES Y VENCIDOS. -

FICHA técnica

Dos rivales inician una shakesperiana lucha de poder por conseguir conquistar la cima más alta del planeta ciclista. Todo ello con el Tour de Francia como telón de fondo, carrera que sirve de caldo de cultivo a esta epopeya postmoderna con tintes épicos.

Esta dramedia seguirá los pasos de El alemán, figura basada en el ciclista Jan Ulrich, que iniciará una encarnizada carrera para ocupar el trono de su gran rival: El americano, basado en el ex corredor Lance Armstrong.

Dos leyendas enfrentadas por dos sociedades distintas, dos formas de ver la vida: la mentalidad alemana trabajadora heredada de la RDA (República Federal Alemana) contra el sueño americano donde el éxito lo justifica todo, o casi todo.

A estos dos antihéroes, les acompañarán otros personajes secundarios fundamentales: La seguidora incondicional como reflejo del fanatismo deportivo y El periodista que lo cuenta todo, quién hará de guía del conocimiento para personajes y para público, sirviendo a veces de narrador y en otras ocasiones de hilo cómico. Por último, estará El ciclista, mudo, solitario, siempre pedaleando en el escenario, que será el detonante para hacer avanzar la historia, la excusa con la que poner en el escenario dos décadas de sueños rotos, de mercadotecnia y de trampas deportivas.

Se tratan de personajes dentro de un marco metateatral, que responderán a los nombres como arquetipos, más cerca de una novela de Unamuno, pues en palabras de la directora Patricia Peñalver "Necesitamos alejarnos de las figuras reales para manejar conceptos universales" puesto que el deporte somos todos: aficionados, atletas y medios de comunicación.

Un viaje para esas últimas generaciones del siglo XX que vieron como sus ídolos les engañaban bajo la capa del doping y como los tribunales y las sentencias posteriores arrasaron con todo. Un repaso a la nostalgia que acompaña siempre a todos los sueños infantiles.

O 4

La historia de la humanidad está escrita por los grandes triunfadores: Marco Antonio, Julio Cesar, Napoleón, Winston Churchill. Sin embargo, hay otra parte de esa hoja de servicios que nos ha ofrecido grandes rivales ensombrecidos por los hitos de los vencedores. Nunca sabemos cómo fue la lucha de los derrotados y sin embargo combatieron lucharon y se dejaron la piel por ganar la batalla.

A medida que la política se ha traspasado de la trinchera al terreno deportivo, todos los eventos importantes: Olimpiadas, Mundiales, Europeos han servido para colocar a unas naciones por encima de otras gracias a las gestas y los hitos deportivos de sus atletas.

Todos recuerdan a Jessie Owens por vencer a Hitler, pero se interesa por la historia de Matthew Robinson, segundo por detrás de Owens en los 200 metros en las olimpiadas de 1936 y que acabó de conserje en un instituto. Solo les diferenciaron unas pocas décimas.

¿Una competición deportiva puede resumir los logros de un ser humano? ¿Sirve para contar todas sus aristas? ¿Diez segundos son suficientes para llenar las estanterías y completar Wikipedia con extensas biografías sobre su determinación, su influencia o su incapacidad?

De estas preguntas nacen el resto de cuestiones que nos ha llevado a plantearnos sobre el escenario la rivalidad deportiva.

Inspiración

Lance Armstrong en 2020
en la serie Lance.

¿La sombra del segundo es tan alargada como para producir el rechazo social? ¿No sirve de nada haberlo intentado? ¿Y si sencillamente otro el primero llegó a la meta antes que el segundo por pura suerte? ¿Está escrito nuestro destino? ¿Sirve de algo saltarse las reglas para conseguir el reconocimiento mundial? Una carrera de cien metros, un par de goles o un paseo en bicicleta no deberían servir para medir definir la vida de una persona. Hay cientos de casos de deportistas que han tenido finales trágicos por acabar a la sombra de los supuestos vencedores. Hay mucho más entre medias, sufrimos continuos cambios y transiciones fuera del eco de las cámaras.

En nuestro proceso de creación nos dimos cuenta de que la obra de teatro tenía que ser una celebración de las figuras deportivas menos famosas y de los eventos deportivos con menos cartel. Por eso nuestro título: Qui amiserint, escogido de una lengua muerta y nuestro deporte elegido: el ciclismo, herido de gravedad desde comienzos del siglo XXI.

El ciclismo es el deporte más golpeado por los controles antidopaje y sus héroes ha sido los más desgastados durante las últimas dos décadas, mientras la NBA o la Liga de fútbol profesional muestra una actitud menos invasiva hacia el rendimiento de los atletas.

Los perdedores lleva a cabo una inmersión en una de las mayores rivalidades que ha conocido cualquier deporte: la de Jan Ulrich y Lance Armstrong. Los dos mejores ciclistas de su época conocieron las coronas de laureles y de espinas subidos a la bicicleta.

El éxito de uno trajo el fracaso del otro, una victoria que convirtió al ciclista norteamericano en una suerte de Michael Jordan de las dos ruedas y al alemán en un Hitler de la ronda gala. Años después, cuando se destapó toda la trama de dopaje se vio que la historia una vez más la habían contado los vencedores deshumanizando la figura del eterno segundón.

Si nos paramos a pensar es una manera maniquea de dividir el mundo y si estuviera aplicado en otras artes determinadas evoluciones científicas habrían sido imposibles.

Es famosa la frase de Thomas Alba Edison después de inventar la bombilla: "Solo había descubierto cien formas de no inventar una bombilla". Esta frase la conocemos porque al final Edison ganó, pero una carrera deportiva es demasiado corta como para no ofrecer cien revanchas.

¿Cuántas derrotas puede aguantar una psique humana sin venirse abajo? ¿Puede un ser humano rehacer su vida después de darse una y otra vez contra el muro de la derrota?

La vida nos empuja a competir, madurar, aprender de los errores y buscar un resultado final; siempre tiene que haber un resultado. Como personas en constante proceso de cambio y transformación, nos negamos a pensar que ese proceso de cambio no tiene que ser gracias a la derrota de otros. Sin embargo el mundo se vuelve a dividir entre vencedores y vencidos.

Esta obra es una celebración de la vida y un homenaje a todos aquellos que lucharon por un sueño y no lo consiguieron nunca. Qui amiserint es un no a definir y limitar nuestro proceso evolutivo y personal por el éxito y planteamos al espectador un buen cupo de preguntas para que reflexione sobre la vida y sobre la imagen que se hace de ella

o 6

Nos hacen creer que si las cosas no salen a la primera es nuestra culpa o que algo estamos haciendo mal. Queremos romper con la imagen del ganador perfecto, de que el éxito social trae éxito personal, queremos alejarnos de la idea de que ser Messi o Cristiano Ronaldo es mejor que llevar una vida normal alejada de los focos donde no tienes que machacar a la gente para demostrar tu valía.

Esta obra es una celebración de la carrera ciclista de Jan Ulrich que subió al pódium del tour 8 veces y solo una de ellas como ganador. Esta obra es una denuncia de cómo los seres humanos estamos dispuestos a llegar al éxito y al mejor resultado a costa de todo, incluso de la autodestrucción personal.

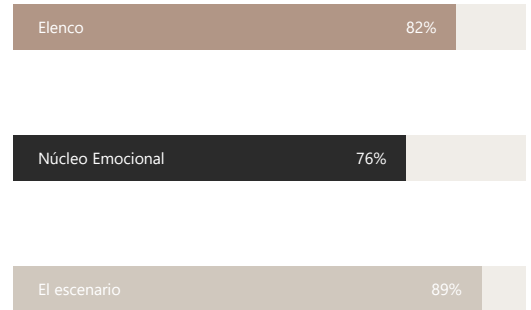

Inspiración

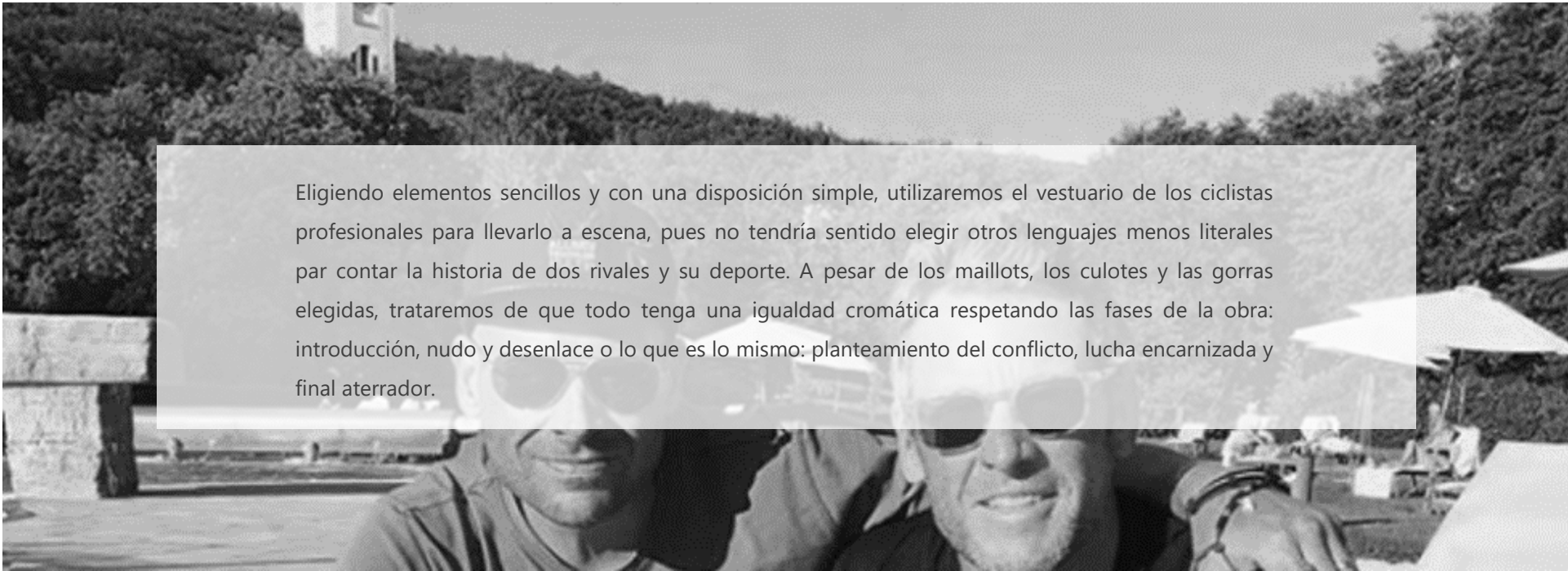

07

Bajo la mirada de Patricia Peñalver y a partir de la dramaturgia de José Luis Dacal y Carlos Limón, se plantearán una serie de ensayos formulando las mismas preguntas que trata la obra a los propios intérpretes, de manera que la dramaturgia salte del papel al escenario y se convierta en un organismo vivo. Esta mezcla hace que *Los perdedores* sea tan importante para todos los miembros del elenco, pues no solo se trata de contar la vida de los dos atletas, si no que se trata de llegar al núcleo emocional del éxito y del fracaso y poder incorporarlo a la historia que estamos contando.

Metodología

Eligiendo elementos sencillos y con una disposición simple, utilizaremos el vestuario de los ciclistas profesionales para llevarlo a escena, pues no tendría sentido elegir otros lenguajes menos literales par contar la historia de dos rivales y su deporte. A pesar de los maillots, los culotes y las gorras elegidas, trataremos de que todo tenga una igualdad cromática respetando las fases de la obra: introducción, nudo y desenlace o lo que es lo mismo: planteamiento del conflicto, lucha encarnizada y final aterrador.

Vestuario

Como creadores nos enfrentamos al éxito y al fracaso cada día. Para un escritor, director o un actor son temas de su vida diaria y qué mejor manera de extrapolarlos a través del prisma del ciclismo, uno de los deportes más exigentes que se conocen.

En este caso, Jan Ulrich y Lance Armstrong fueron las dos caras de la misma moneda. Mientras el alemán, moría de éxito a los 23 años como el primer ganador germano del Tour, el americano luchaba contra el cáncer en una clínica de Estados Unidos.

Cuándo el americano se recuperó, el alemán no volvió a saborear las mieles del éxito siempre detrás de Armstrong en la carretera. Años después los dos acabaron en el infierno personal: Lance Armstrong desposeído de todas sus victorias del Tour y Jan Ulrich en un psiquiátrico, quizá por no bajarse de la bicicleta a tiempo.

La historia de ambos, rivales en la vida deportiva, pero amigos en lo personal, nos hace plantearnos lo siguiente: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano por conseguir el reconocimiento social? ¿Es el éxito una mentira a la que agarrarse? ¿Es el fracaso el mismo impostor? ¿Estos dos opuestos complementarios dan la felicidad o la quitan? ¿Es necesario el dopping para conseguir el triunfo?

El alcance del teatro es infinito y esta historia, a pesar de ser deportiva, se aleja de los clichés de otras actividades como el fútbol o el baloncesto. Son dos rivales que, como dos boxeadores en un ring, dependen el uno del otro. De manera que nos parece un tema universal, un viaje escénico que merece la pena vivir seas amante del deporte o no.

Entre los muchos objetivos que tenemos: también está el de dar voz al gran secundario deportivo de todos los tiempos: Jan Ulrich. Marginado por la opinión pública alemana, el ciclista germano pasa sus días entre la bicicleta y el psiquiátrico. A pesar de que las autoridades deportivas desposeyeron de sus siete títulos a Armstrong por dopaje, nunca le dieron ningún otro triunfo a Ulrich. Declararon un vencedor desierto. ¿Qué puede haber peor que ser el segundón? Ser el segundón de un trofeo sin vencedor.

El Sísifo del siglo XXI, el alemán es la voz universal en la que caben todos los marginados. Al que nadie pudo tumbar, ya fueran los medios de comunicación, los compañeros dopados o las enfermedades mentales, años después de su retirada la prensa rumoreaba que iba a la carretera.

Patricia Peñalver

actriz y recientemente como directora escénica. Le gusta apostar por propuestas más alternativas mezclando diferentes lenguajes como lírica-teatro participando en festivales madrileños como Lírica al margen 2018 / 2019, Ciclo Ópera Estudio 2019 en Corral de Comedias de Alcalá de Henares y Surge Madrid 2019 con Neocasticismo, una obra sensorial lírico-ciego que priva al espectador de uno de sus más preciados sentidos.

En 2020 se estrenó como directora por la puerta grande en el Corral de comedias de Alcalá con la obra Metamorfosis. Texto que le sirvió de nuevo el aplauso del público y la crítica. También ha desarrollado obras de diferentes formatos más tradicionales.

Como actriz le hemos visto en series tan laureadas como Las chicas del cable, Águila Roja, El final del camino o La pecera de Eva. Sin dejar de lado el teatro, le hemos vis-to trabajar bajo las órdenes de Darío Facal en Hamlet, donde tuvo una enorme acogida interpretando al mismísimo Hamlet.

Ficha
técnica

- DIRECCIÓN -

Carlos Limón

Actor y periodista madrileño. Ha trabajado con directores de la talla de Darío Facal, Fernando Piernas o Cristina Rota entre otros. Sin embargo, su trabajo más laureado fue en labores de dirección con La imperfección del héroe, nominada a los Premios Godoff en 2017.

Formado con maestros de la talla de Fernando Piernas, Cristina Rota o Darío Facal, ha trabajado tanto en televisión, podemos verle en televisión, cine y teatro. En la pequeña pantalla destaca su interpretación en Centro Médico, en cine ha trabajado para Camilo Fonseca en Colombia y en teatro ha tenido la suerte de trabajar con gente de la talla de Darío Facal, Invernadero, o A siete pasos del Quijote de Jaroslaw Bielsky o Caníbales de Marina F. Fuentes.

Ficha
técnica

Estivalia Armijo

Chilena criada en Madrid, se define como amante del teatro y apasionada de la escritura. Sus inquietudes la han llevado a investigar acerca de la psicología del crecimiento personal y la importancia del desarrollo del ser frente a la vida. Entre los montajes más importantes están el de Metamorfosis y Neocasticismo, al lado de Patricia Peñalver, aportando sus conocimientos en terapias sensoriales y asistiendo a la dramaturgia.

Ficha
técnica

- DIRECCIÓN DE ARTE -

Nacida y criada en la sierra de Madrid, siempre rodeada de todas las artes y siempre investigando nuevas formas de crear. Con una amplia formación en varias ramas artísticas se dedica principalmente por un lado al mundo del tatuaje y la ilustración, y por otro muy ligada al teatro y el cine con el maquillaje y la escenografía, donde pone en común todos los conocimientos técnicos y artísticos que ha adquirido durante los años.

Lara Cristina
Lledó Mimiaga

Ficha
técnica

- DRAMATURGIA -

Licenciado en Periodismo y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un Máster de Estudios Literarios y un Máster en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad. Ha impartido talleres de Escritura creativa y poesía en distintas bibliotecas de Madrid y actualmente es profesor de Lengua, literatura e historia de secundaria en Madrid.

Su primera obra de teatro, La imperfección del héroe, escrita junto a Carlos Limón obtuvo la nominación al premio del público en los Premios Godoff.

José Luis Dacal

Ficha
técnica

- INTERPRETE -

Nacido en Lituania, Marius ha destacado desde sus inicios como actor en todos los países que ha trabajado: Lituania, España, Italia, Francia, Estados Unidos. Actor de los pies a la cabeza, ha tocado todos los formatos pero entre las obras más famosas que ha hecho se encuentran: La familia Adams, Don quijote de la mancha, Una dorra, Moustache, Romeo y Julieta y Rojo y negro. Entre los maestros con los que se ha formado se encuentran Fernando Piernas, Nancy Tuñón o Javier Galitó.

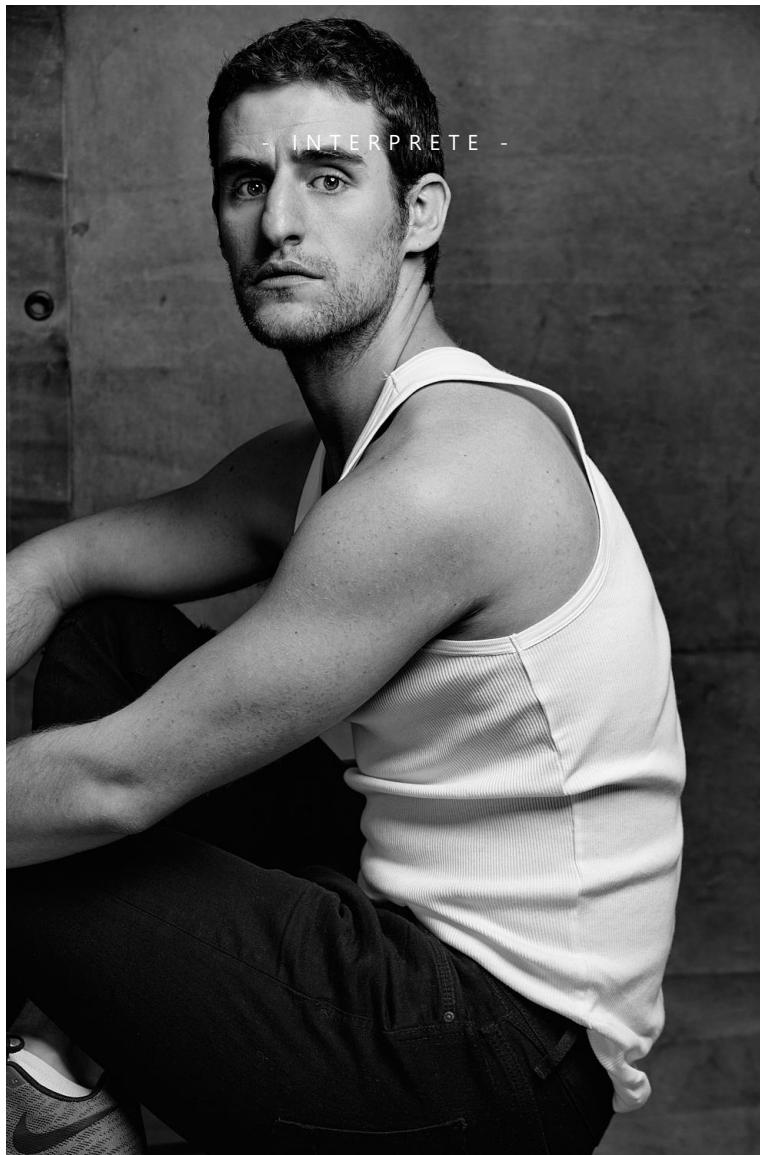

Marius Paniuskas

Ficha
técnica

Enrique Sánchez
Fortún

Actor madrileño formada entre otras escuelas, en Cristina Rota, Juan Codina o Thetare for the People. En estos últimos años, ya afincado en Madrid, ha participado para Netflix en la última serie de televisión de Alejandro Amenábar, trabajo pendiente de estreno. En trabajo le hemos visto dominar la escena bajo las órdenes de Juan Codina o en las salas off en los últimos años.

Ficha
técnica

- SONIDO Y AUDIOVISUALES -

Madrileño de nacimiento, residente en Lanzarote, músico de corazón, sonidista de profesión y cineasta apasionado por la SCI-FI. En su extensa carrera en el mundo audiovisual ha participado e impulsado innumerables proyectos como técnico de sonido, VFX, compositor y montador. En 2018 escribió, dirigió y editó Pura Energía, su segundo cortometraje, que le llevó a emanar y extender su creatividad versátil.

Francisco García
(Funkópata)

Ficha
técnica

- LOS PERDEDORES -

GRACIAS

carlos.limon.lopez@gmail.com

patryff@gmail.com

Patricia Peñalver: 657172387

Carlos Limón: 605220072