

Teatre SANS

**ESTUDI
ZERO
TEATRE**

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

o Cómo, sean cuales fueren las condiciones sanitarias, psicológicas, climáticas, económicas o de otra índole, poner de su lado el máximo de oportunidades cuando se pide a un jefe de servicio un reajuste de salario.

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

PLANTEAMIENTO

El Aumento describe las diferentes etapas que un empleado subalterno debe recorrer para conseguir pedir a su jefe de servicio, un aumento de sueldo.

El texto es un juego de repetición de todas las hipótesis posibles. Se utilizan de forma laberíntica y siguiendo fórmulas matemáticas un juego de alternativas exhaustivo que recuerda a los crucigramas.

Es una pieza que en origen era un organigrama u hoja de ruta, que se va transformando primero en una pieza radiofónica y después mediante insólitas conexiones en un espectáculo teatral donde el espectador es el mismo demandante del aumento de salario.

En un momento en que los salarios se están cuestionando, en el que se exige mucho más esfuerzo para mantener un sueldo mínimo y donde las diferencias entre las rentas altas y las rentas bajas son cada vez más exageradas, se hace necesaria una reflexión sobre la necesidad de equilibrar los salarios lo que resulta, sin duda, de rabiosa actualidad.

El aumento es un texto inclasificable, como un objeto teatral no identificado, una curiosa pieza escrita en 1970, pero que mantiene una rara eficacia y una insólita vigencia.

La efectividad de la pieza se basa en la consideración de los medios de trabajo con un humor y una burla propia del especial estilo de Perec, que combina la sutileza, con un punto de cinismo y es actual porque representa y denuncia la presión psicológica que el trabajo ejerce sobre el individuo.

El estilo de Georges Perec es muchas veces árido, semejante al de un acta policial o notarial. El autor intenta mantenerse neutral ante lo descrito, por lo que, para no discriminar lugares, objetos o personas, lo retrata todo con la misma meticulosidad, nos parezca o no relevante.

En la reiteración obsesiva de sus descripciones, enumeraciones y clasificaciones de objetos se puede advertir el de fijar la atención minuciosa y escrutadora sin menoscabo del carácter provisorio que bajo su mirada tiene cualquier realidad.

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

Es en este sentido que la obra de Georges Perec tiene la vocación de catálogo. Es por ello que resulta tan fascinante como el hecho del catálogo mismo, armado en función de un propósito, como ordenamiento arbitrario de la realidad (o parte de ella) para quedar como su referente, profuso en la descripción de su escenario.

El catálogo siempre nos sobrepasa, en su extensión no cabe agotarlo; como el diccionario, se convierte referencia y, al margen de su naturaleza, como ilustración que lo sitúa y determina en el paisaje del escrito. Se trata de una lista convenida, el resultado de una indagación hecha en función de uno o varios parámetros. Se asume convenida aunque, en primera instancia, podría parecer aleatoria. Y es en estos términos que se convierte en un reto, a partir de los objetos, personas o ideas que son puestos en evidencia, ordenados de tal o cual modo que uno tiene que descubrir los lineamientos que hacen posibles el rigor del catálogo. Se trata por tanto, como en la novela • policíaca, de un juego en el que queda representada la hazaña trágica del héroe, desdoblada en sus alcances sobre el lector / espectador, quien acaba por recorrer (y ser parte de) el laberinto, trampa que esconde el último sentido de toda historia.

Aquí el espacio circunscrito por la narración tiene rasgos cercanos a las escenas oníricas donde nuestra vitalidad se nutre de la obliteración sucesiva de la conciencia, alejándonos así de nuestra historia, hundiéndose en una oscuridad que advertimos como falla constitutiva de la memoria.

En la obra de Perec hay una vocación de arqueólogo de lo sentimental. A lo largo de sus páginas, los personajes cobran consistencia gracias al catálogo que determina sus vidas, situándose en medio de intrigas melodramáticas, misteriosos vínculos con objetos y síntomas compulsivos que dan lugar a aquellos particulares diagnósticos, heredados de la patología de autores de la modernidad decimonónica. Se trata de un breve museo íntimo que servirá para anclar la existencia de estos personajes en el inventario a partir del cual se reconocen y se alinean. El catálogo, por tanto, determina las posibilidades de su historia, y su lugar en la trama.

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

DESARROLLO

El juego que nos plantea El Aumento, nos remite en parte a trabajos anteriores de la compañía como Ejercicios de Estilo de Raymond Quenau, o en La Cantante Calva / Las Sillas de Eugène Ionesco.

También ha sido para nosotros fuente de inspiración en el proceso creativo las referencias literarias al complicado mundo de Kafka, la influencia de la matemática creativa de Lewis Carrol y también el intenso mundo emocional de Chejov.

El espectáculo es el enfrentamiento entre un hombre y la Organización, entendida como gran empresa, planteado con un humor despiadado e inconfundible. Es como un drama combinatorio que recuerda al cubo de Rubik o un puzzle.

El conjunto de los actores representa el engranaje de la máquina y el público es el empleado. Se ha planteado una cuestión y la máquina representa todas las posibilidades. La máquina se dirige directamente al público y formula la descomposición de todos los pensamientos del propio solicitante.

Un espectáculo donde se plantea dramáticamente un juego de lenguajes, y de lo que se propone, en esta ocasión, dejar abierto al público, tanto a nivel escénico, dadas las características del espacio, como a nivel de comunicación. Es decir con el planteamiento de buscar nuevas conexiones con el público a partir de una ruptura de la estructura del espectáculo con la inclusión de nuevos ejercicios tendente a investigar sobre el contacto directo y la representación como punto de encuentro entre el creador y el espectador.

El texto original, que no es teatral, plantea el reto de expresar su enorme teatralidad a través de la puesta en escena, el cuerpo en el espacio y el pensamiento en el Tiempo.

Por eso la necesidad de introducir la música y el ritmo, en un juego coreográfico donde los actores transitan por un espacio irreal provocando la generación de los intrincados caminos que nos propone Perek.

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

Cada cuerpo trabaja para encontrar su lugar en la lógica de este pensamiento que se expande ante nuestros ojos.

El pensamiento se presenta a través de muchas voces, se crea un corazón. El monólogo primigenio se va transformando en una polifonía, y es por tanto el diálogo que tiene lugar coralmente.

El espacio irá cambiando constantemente mediante el juego de iluminación, la movilidad de elementos simples, las cintas y los elásticos y los dibujos inspirados en el organigrama sobre el suelo.

Partiendo de un material literario, interesante y atractivo, crítico y divertido, alternativo y entretenido, el espectáculo combina diferentes géneros teatrales en un trabajo innovador de investigación e improvisación.

Es teatro documento y también teatro de creación conectado con la realidad contemporánea, como es hoy en día, el tema del salario y las enormes dificultades para incrementarlo.

En cuanto a los objetivos, el espectáculo se plantea generar emociones y reflexiones abiertas, sorprender y hacer partícipe al mismo público que se verá implicado en el conflicto de los propios personajes y vivirá en primera persona una situación muy especial.

Es un espectáculo para jóvenes y adultos.

También está diseñado para poder ser presentado a las Campañas de Teatro para Enseñanza Secundaria.

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Actores:

1. LA PROPOSICIÓN	Pere Mestre
2. LA ALTERNATIVA	Dominic Hull
3. LA HIPÓTESIS POSITIVA	Lourdes Erroz
4. LA HIPÓTESIS NEGATIVA	Laura Dalmau
5. LA ELECCIÓN	Joan Pere Zuazaga
6. LA CONCLUSIÓN	Pepa Ramon
LA RUBEOLA	Laura Dalmau

Espacio escénico: Pepa Ramon
Laura Dalmau

Vestuario y utillaje: Lourdes Erroz

Música original: Oleg Zahiney

Iluminación: Dominic Hull

Técnico de luz y sonido: Oleg Zahiney

Jefe técnico: Dominic Hull

Fotografía: Ruben Ballester

Producción: Antònia Beltran

Traducción y Dirección: Pere M. Mestre

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

LA CRÍTICA HA DICHO...

29 de marzo 2015, Palma.

...un montaje que es una pura reivindicación teatral... Queda el actor, el trabajo con la voz y el gesto. Los cuerpos de los actores adaptados a una coreografía mínima pero brillante. La entonación: ejercicio de fraseo, de dicción, apoyado en una igualmente reducida plasticidad corporal. Un espectáculo de verdad digno del día mundial de un arte que es voz y cuerpo. En su origen, pero sobre todo en la más provocadora modernidad. Crítica en el fondo, imaginativa en la forma. Un mensaje demoledor sobre la explotación laboral y el burocratismo presentado en envoltorio deslumbrante. Estupendo trabajo de equipo.

Emili Gené Vila
ULTIMA HORA

Crítica
TEATRO

Hombres grises

EMILI GENÉ VILA

Entre las conmemoraciones del Día Mundial del Teatro, la celebración de la familia Sans me ha parecido especialmente atractiva, haciendo coincidir la efemérides con la representación de un montaje que es una pura reivindicación teatral. En *L'augment* (se agradece la particular fidelidad de los Sans a la cultura francesa en estos tiempos de monocultivo anglófono) apenas hay efectos de iluminación ni vestuario. Al contrario, todos los personajes uniformados de gris como aquellos protagonistas de *Momo*. Escenografía plana donde, a lo sum, se sugieren algunos espacios. Tampoco hay texto, reducido a una monótona y machacona repetición de apenas unas

frases que se metamorfosean mínimamente a lo largo de las decenas de veces que se repite. No hay trama ni suspense y casi, ni siquiera, personajes. Queda el actor, el trabajo con la voz y el gesto. Los cuerpos de los actores adaptados a una coreografía mínima pero brillante. La entonación: ejercicio de fraseo, de dicción, apoyado en una igualmente reducida plasticidad corporal. La magia del teatro, que consigue convertir un simple recitado que ocuparía dos líneas de un teletipo en un espectáculo hipnótico. Un espectáculo de verdad digno del día mundial de un arte que es voz y cuerpo. En su origen, pero sobre todo en la más provocadora modernidad. Crítica en el fondo, imaginativa en la forma. Un mensaje demoledor sobre la explotación laboral y el burocratismo presentado en envoltorio deslumbrante. Estupendo trabajo de equipo con la incorporación al sexteto clásico de una brillante Lourdes Erroz.

► *L'augment*. De Georges Perec. Estudi Zero. Dirección: Pere M. Mestre. Teatre Sans, 29 de marzo 2015, Palma.

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

TEATRO CRÍTICA

CÓMO ABORDAR A TU JEFE

Francesc M. Rotger

PALMA

L'augment

TEATRE SANS (PALMA)

★ ★ 1/2

► **Autor:** Georges Perec. **Traducción y dirección:** Pere M. Mestre. **Intérpretes:** Pere Mestre, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Laura Dalmau, Joan Pere Zuazaga y Pepa Ramon. **Espacio escénico:** Pepa Ramon y Laura Dalmau. **Vestuario:** Lourdes Erroz. **Iluminación:** Dominic Hull.

Georges Perec resulta ciertamente fascinante, y no es de extrañar que estudiara Zero, que ya jugueteó años atrás con Raymond Queneau y que debe a Ionesco uno de sus mayores éxitos (*La cantant calba*), haya querido acercarse a este autor; nada fácil, por otra parte. A este respecto, la puesta en escena y los aspectos visuales resultan sobrios, pero efectivos; los seis intérpretes, sensaciona-

les; y bastantes de sus composiciones, potentes y atractivas. No concebido en un principio como texto teatral, *L'augment*, resumidamente, plantea una situación de partida en apariencia simple: un empleado que va a pedirle a su jefe un incremento salarial. A partir de ahí, se desarrolla hasta más allá de la saciedad cuánto puede derivarse, según si el superior está o no en su despacho, si le recibe o no... Esta muy larga primera parte resulta (intencionadamente) de una reiteración fatigosa, a la cual los espectadores difícilmente pueden sobreponerse, pese a la habilidad (y la calidad) de los juegos escénicos. Superada esa prueba, el público se encuentra con un segundo tiempo notablemente más ágil, con destellos excelentes y apuntes francamente divertidos. Sin embargo, es posible que el esfuerzo previo haya mermado sus facultades para disfrutar con unas propuestas ciertamente interesantes.

Una vez más, me da la impresión de que a los clásicos (Perec ya lo es a estas alturas) algo de aligeramiento puede favorecerles. Insisto, por otro lado, en el estupendo trabajo actoral de Pere Mestre, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Laura Dalmau, Joan Pere Zuazaga y Pepa Ramon, y en la muy buena factura del espectáculo.

13 de marzo 2015, Palma.

...estupendo trabajo actoral de Pere Mestre, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Laura Dalmau, Joan Pere Zuazaga y Pepa Ramon, y en la muy buena factura del espectáculo. A este respecto, la puesta en escena y los aspectos visuales resultan sobrios, pero efectivos; los seis intérpretes, sensacionales; y bastantes de sus composiciones, potentes y atractivas... con destellos excelentes y apuntes francamente divertidos...

Francesc M. Rotger

DIARIO DE MALLORCA PALMA

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

El Aumento merecido Alberto Morate

27 JUL

entre
bambalinas

Cuando uno se piensa mucho las cosas, sopesa los pros y los contras, baraja todas las posibilidades positivas y negativas, puede caer en un bucle sin fin, y no atreverse a solicitar, demandar, exigir, pedir, exponer, aquello que le preocupa y tener que volver a empezar cada vez, por lo menos mentalmente, cada situación, cada gesto, cada palabra, realizar nuevos intentos desesperados, conseguir pequeños éxitos repetitivos, alimentar grandes frustraciones internas.

En medio de todas estas repeticiones constantes, agobiantes, perfectamente trazadas, están los intérpretes de "Estudi Zero" de Mallorca que han estrenado en la Sala Tarambana su versión en castellano de *El aumento* y que piensan llevar en gira por todo el territorio español. Lo que en principio era un guion radiofónico de George Perec de los años 60, hoy esta excelente compañía lo transforma en un montaje cien por cien teatral, imparable, constante e incansable, una espiral que no conduce a ningún sitio y, si lo hace, es para desarrollar una imaginación derrotista en algunos casos y triunfalista en otros, pero donde el pobre obrero, el cualificado empleado, el servil oficinista, vive explotado, poco valorado, jerarquizado y sumiso, aunque eso no le impide no cejar en su empeño e intentarlo una y otra vez, inquebrantable a solicitar un aumento que cree en justa medida le corresponde.

La situación que se da es totalmente actual, si bien creo que lo que se pasa por la mente de los trabajadores actuales no es tanto pedir un aumento de sueldo y si que se les haga fijos, que se les contrate por más horas (y no trabajarlas gratis), que puedan promocionar tarde o temprano, no tener que vivir con la espada de Damocles de "si pido esto me despiden". Aun así, cada mañana, hay que sopesar lo que le diríamos al jefe de sección, si nos recibiera, cómo reaccionaríamos ante un despiante o ante un gesto de comprensión, si nos hacemos fuertes en nuestras demandas o asumimos como que hay que dar las gracias por el simple hecho de estar trabajando, lo que se nos ha quedado pendiente de decirle aunque lo teníamos perfectamente ensayado, el momento clave que viene a pedir de boca lo que siente el corazón.

He leído en algún lugar que el texto resulta surrealista pero a mi me resulta perfectamente coherente, agobiante eso sí, irónico, satírico, y tremendamente obsesivo.

Los actores son lo suficientemente expresivos, y comedidos en algunos casos, pero histriónicos en otros, y disciplinados, o caóticos, bien medidos, impolutos y correctos, también excesivos, en algunos casos apocados, fuertes y valientes, muy cercanos, claramente reales y afortunadamente ficticios. Como la vida misma, como los millones de trabajadores a los que les da apuro pedirles a sus jefes que les traten como a seres humanos y no como simples cargos que deben cumplir con su cometido. Me imagino que la compañía pedirá que aumente el número de espectadores. Habrá que concedérselo porque se lo tienen merecido.

27 de juliol 2015, Madrid

... esta excelente compañía lo transforma en un montaje cien por cien teatral, imparable, constante e incansable...

... Los actores son lo suficientemente expresivos, y comedidos en algunos casos, pero histriónicos en otros, y disciplinados, o caóticos, bien medidos, impolutos y correctos, también excesivos, en algunos casos apocados, fuertes y valientes, muy cercanos, claramente reales y afortunadamente ficticios.

Alberto Morate
ENTRE BAMBALINAS

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

FOTOGRAFÍAS

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

EL AUMENTO

DE GEORGES PEREC

VÍDEO

Presentación:

<https://youtu.be/CoPfd1EwhE>

Tráiler:

<https://youtu.be/4k2Vd2Qse4g>