

EL AVARO DE MOLIÈRE

ATALAYA

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

EN COPRODUCCIÓN CON:

TEATRO
CALDERÓN
VALLADOLID

El Avaro de Molière versión Atalaya:

En 2022 se conmemora el IV Centenario del nacimiento y en 2023 los 350 años de la muerte de Molière, uno de los grandes dramaturgos de la literatura universal, que por vez primera aborda Atalaya, a punto de cumplir 40 años de trayectoria.

Molière no sólo creó un estilo literario propio sino, como la mítica película de Arianne Mnoukcine refleja, influyó notablemente en la estructura de las compañías profesionales del teatro europeo. Su obra refleja una profunda crítica contra la hipocresía burguesa y contra lo peor de la alta sociedad a través de la comedia y la tragicomedia. Esto le granjearía la enemistad del clero y de buena parte de los estamentos más poderosos.

El Avaro de Molière se enmarca entre los grandes proyectos de Atalaya, y, más en concreto, entre los que se presentan en clave de musical, tras los éxitos de sus dos anteriores montajes musicales -*La Opera de 3 centavos* de Brecht y *Marat/Sade* de Peter Weiss. Precisamente desde el estreno de éste en 2015 en el Lliure, Atalaya no había vuelto a adentrarse en el lenguaje grotesco que tan buenos resultados le ha proporcionado: además de aquellos dos musicales cabe reseñar las tragicomedias *Celestina* y *Divinas palabras* que se han presentado en ciudades como Moscú (Premio del Festival a mejor espectáculo), Pekín, Nueva York, Miami, París, Caracas, Santiago de Chile, Lima o en Quebec (Canadá, Premio mejor espectáculo del Festival).

Por otro lado los otros dos montajes de teatro Barroco que Atalaya ha abordado le han traído numerosos galardones y reconocimientos: "Rey Lear" es el espectáculo más premiado (15 premios dentro y fuera de Andalucía, y 16 nominaciones a los Max). Las adaptaciones de clásicos y su contemporaneización resultan "santo y seña" de Atalaya.

Atalaya ha puesto una vez más al frente de su elenco estable a Carmen Gallardo, una de las actrices más reconocidas del país: son 5 las nominaciones que ha obtenido a los premios Max, además de reconocimientos explícitos de la crítica en diversos países del mundo y numerosos premios dentro y fuera de Andalucía. Las excepcionales dotes cómicas de Carmen (su encarnación de Celestina da buena muestra) así como su experiencia encarnando roles masculinos como el de Lear o el presentador de "Marat/Sade" y el espectro del padre de Hamlet (ambos en clave muy cómica) dan idea de su idoneidad para protagonizar a Harpagón, uno de los personajes más patéticos de la dramaturgia universal.

La Obra:

"El Avaro" es una de las obras maestras de Molière y uno de sus últimos textos. Comedia basada en "Aulularia" (o "La comedia de la Olla") de Plauto, tiene por protagonista a Harpagón, un rico y mezquino individuo. Este viejo vive aterrorizado por un miedo obsesivo: que le roben el baúl donde ha ocultado su tesoro. Desconfía de todos, incluso de sus hijos... La trama sucede en París. Los nombres originarios en francés se han cambiado en algunos de los personajes. Leonor (hija del avaro) está enamorada de Froilán, un joven al servicio de su padre como encargado, y Cleanto (hijo de Harpagón) quiere casarse con Belisa, una joven que vive con su madre a punto de ser desahuciadas... por el propio avaro.

La obra muestra el lado más mezquino y egoísta del ser humano, donde se lleva al extremo los problemas generados por el dinero y el poder, lo que resulta, lamentablemente de notable actualidad. Al tiempo se percibe el maltrato que Harpagón propina a sus empleados y su exacerbado sexismo.

Ricardo Iniesta (multipremiado como director, pero también como adaptador) ha realizado una adaptación del texto de Molière manteniendo la médula espinal del mismo pero eliminando las partes que peor han envejecido o que resulta más costumbristas e introduciendo algunos elementos del mordaz guión que Tonino Cervi y Alberto Sordi elaboraron para una recreación cinematográfica de la obra de Molière hace tres décadas. Por otro lado se potencia el carácter coral de los personajes que acompañan en escena a Harpagón, tal como Atalaya lleva a cabo en sus adaptaciones de clásicos, y con mayor motivo al tratarse de un musical.

Atalaya:

Según los críticos especializados, Atalaya ha conseguido crear un estilo propio que se basa en la energía del actor, tanto a través del cuerpo como de la voz, la lectura contemporánea de los grandes textos universales, la fuerza expresionista de las imágenes y el tratamiento poético del espacio, la música y los objetos. La continuidad de su equipo estable permite largos procesos de investigación en cada montaje, que en el caso de *El Avaro* superan el centenar. Atalaya, junto al Centro TNT suponen el proyecto de artes escénicas más valorado en el baremo del INAEM del Ministerio de Cultura.

En 2023 celebrará sus 40 años. En estas cuatro décadas en las cuales se ha convertido en uno de los referentes más sólidos del teatro español. Sus montajes se han representado en más de medio millar de ciudades y en 180 festivales nacionales e internacionales en 40 países de los seis continentes y ha recibido más de 60 galardones, entre los que destaca el Premio Nacional de Teatro en 2008 y varios galardones internacionales en países de cuatro continentes.

En 2008 puso en marcha el Centro Internacional de Investigación Teatral TNT, que ha tomado parte en seis programas culturales de la Unión Europea.

Notas del director.

El montaje es en clave de musical, lo que unido a que el protagonista lo encarne una actriz serán dos aportaciones claves en la adaptación por parte de Atalaya, así como la **huída de la ambientación clásica y la presencia de los actores durante toda la representación en modo coral**.

En esta comedia el dinero es todopoderoso, como un dios...; el dios de esa religión miserable de la que Harpagón es el oficiante y la que más adeptos tiene en nuestros días. En esta comedia todos espían a todos, por eso las puertas cerradas, abiertas, entreabiertas... a veces muros infranqueables y a veces barras de un burdel. En ocasiones artefactos amenazantes, plataformas que giran vertiginosamente y en otras, tumbas, prisión o patíbulo. En todo caso el personaje de Harpagón resulta uno de los grandes en el Barroco y el teatro universal por sus dobleces dentro de su aparente monolitismo; su célebre monólogo al desaparecer su tesoro está entre los grandes ejercicios tragicómicos para un actor.

El **coro musical**, que no son otros que los criados, supone un contrapunto, no sólo en la partitura sonora, sino en la propia concepción del espectáculo, al establecer "nudos" que van apareciendo a lo largo del montaje, creando una dramaturgia paralela a la del propio texto del autor, lo que enriquece la percepción del espectador. **La idea escenográfica gira en torno a las puertas**, puertas que provocan sonidos inquietantes o estruendosos, a veces rítmicos... Puertas por las que mirar por la cerradura, puertas cerradas bajo numerosos cerrojos (tras las que se esconde Harpagón y ante todo él oculta su tesoro), puertas que se abren para que escape la hija de Harpagón, puertas que los criados y el coro musical convierten en un laberinto tras el que se ocultan o por el que aparecen.

La música, casi siempre interpretada en vivo por la orquestina, imprime al espectáculo un ritmo que mantiene de principio a fin enganchado al espectador, tanto por los acordes como por las letra de las canciones que

interpretan las actrices y actores. Más de una veintena de temas burlones, con alguna ruptura más contemporánea.

Ficha Artística:

Harpagón

Cayetana (celestina)

Mariano (cocinero y cochero) y Cristóbal

Leonor (hija de Harpagón)

Flecha y Filomena

Froilán, Merluzo y Juez

Belisa y Lubina

Cleanto (hijo de Harpagón) y Comisario

Orquestina (Coro criados)

Duración: 1h 45 minutos

Carmen Gallardo

Silvia Garzón

Raúl Vera

María Sanz

Lidia Mauduit

Enmanuel García

Ana Baraza

Pedro Callealta

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Dirección, adaptación y espacio escénico

Coreografía

Composición, arreglos y dirección musical

Coros y cánticos

Diseño de luz

Vestuario

Maquillaje

Escenografía

Texturización

Espacio sonoro y efectos

Ayudante de dirección

Distribución

Producción

Gerencia

Ricardo Iniesta

Juana Casado y Lucía You

Luis Navarro

Marga Reyes y Lidia Mauduit

Alejandro Conesa

Carmen de Giles y Flores de Giles

Rocío Ponce

Ricardo Iniesta

Ana Arteaga & Viñas

Emilio Morales

Manuel Asensio

Victoria Villalta

Macarena Gutiérrez

Rocío de los Reyes

La prensa ha dicho:

Alfonso Crespo, ABC (*****) " 'Avaro' crítico, feliz, reflexivo, depurado; ritmo elevado, sobrenatural por momentos, fusión coreográfica de cuerpos y elementos escénicos desde la que envolver la mirada de la audiencia"

Vista Teatral. Madrid. Fernando Muñoz "Salimos del teatro con la sensación de haber asistido a algo especial, una obra fabulosa en todos los aspectos. Hacen vibrar, reír, emocionarnos, disfrutar desde el inicio. Puro teatro. Tan grotesco como sublime, tan ingenioso como estridente, tan divertido como contundente en su crítica. El trabajo impecable de la dirección hace que el elenco trabaje en todo momento en una perfecta sincronía. Controla todo al milímetro, creando unos personajes perfectamente cincelados, unas escenas coreográficas maravillosas, unos cambios de escena impecables una iluminación portentosa. Una de las mejores obras que hemos podido ver esta temporada. Un prodigio en todos los aspectos, una diversión de principio a fin, teatro con mayúsculas, de ese que se recuerda por mucho tiempo".

Auténtico Teatro. Madrid. Carmen Cobia (*****)."Magistral obra. Magnífica escenografía. Propuesta redonda en forma de musical. Soberbia Carmen Gallardo y magnífico el resto del elenco. Estupendo vestuario. Una obra DIEZ. Imprescindible!"

EL PAIS. Madrid. Javier Vallejo: "Los intérpretes de Atalaya, dirigidos por Ricardo Iniesta, hacen un trabajo coral formidable. Carmen Gallardo ofrece una versión destacada, descarnada y con ternura. Posee el ritmo vivo, la amplitud de movimiento y la biomecánica que caracterizan el estilo actoral de Atalaya. Es glorioso escucharlos cantar"

Javier Paisano Diario de Sevilla (*****) "En este montaje todos brillan. Molière permite que disfrutemos de ellos como nunca lo habíamos hecho antes. Un espectáculo compacto, divertido y lleno de buenas interpretaciones"

Lola Guerrero. El Correo (*****)"Magistral, ingeniosa, desenfadada, comprometida. Tan divertida como genial. Un equipo excepcional, tanto artístico como técnico, que en esta obra brilla con luz propia. No deja de sorprendernos en cada montaje"

Fernando Herrero. Norte de Castilla. Valladolid "La versión fue magnífica. Iniesta acierta en la adaptación, convirtiendo el espectáculo en una fiesta musical. Rezuma vitalidad desde la música al gesto. Fluidez, armonía y esencialidad. Un gran trabajo. Reiterados aplausos".

AFORO LIBRE. Málaga. Festival de Teatro. Carmen Titos "Genial adaptación. Fantásticas escenas corales. La propuesta musical, la danza y las escenas colectivas otorgan una nueva perspectiva muy viva y dinámica que funciona a la perfección y mejora el texto clásico. Geniales interpretaciones de unos actores y actrices que demuestran magníficas cualidades vocales, físicas y vis cómica".

Bernardo Romero. Huelva.24 "Ni el propio Molière pudo soñar que se pudiera llevar a cabo una función tan rotunda y deslumbrante. Una obra de arte. Cuánta profesionalidad y cuánto buen hacer. Imposible encontrar un Harpagón como esta grandísima actriz. El avaro ha sido engrandecido por Iniesta, también por unos actores que bordan con primor y decisión sus papeles".

CulturaMas. Madrid. Horacio Otheguy: "Esta magnífica Compañía se atreve a bailar el drama, cantar la comedia, reír lo terrible, y conmover con la imaginación y el talento de sus intérpretes: cualidades que atesoran a fuerza de mucho entrenamiento psicofísico, pues todas las disciplinas que acometen brillan con luz propia. Una maravilla en los cuerpos y las voces de Atalaya, que cuenta con un elenco que en su mayor parte ya aplaudimos en otras ocasiones. Un inolvidable acontecimiento".

Diario Crítico. Madrid. José Miguel Villa "Atalaya es valiente, osada, festiva, provocadora, innovadora y joven. Sobresaliente como siempre Carmen Gallardo. Geniales los demás actores y actrices. Jocosos, divertidos, desternillantes y ácidos montajes. Y esta versión verdaderamente magistral. Imperdible!"

Jesús Almendros Diario de Cádiz (****)"Una producción importante. Gallardo saca el máximo provecho de sus excepcionales dotes cómicas. Una función muy del agrado del público que llenaba el teatro y premió a la compañía con grandes y prolongados aplausos".

Paola Lessey. Faro de Ceuta."El público que ha asistido a la cita, ha disfrutado. El baile y la música han destacado durante la obra, dejando un buen sabor de boca "

Prensasocial. Madrid. Luis de Otero "Los intérpretes danzan y bailan, acorralan y brincan alrededor de la espléndida Carmen Gallardo, un Harpagon de raza y categoría. Despliegan un espectáculo de varietés tan exigente como irresistible ante el que Molière se relamería como un gatito satisfecho y maullaría entusiasmado para ser parte de la fiesta"

Cinenuetribuna. Madrid. Vicente Sánchez "Nos ofrecen una propuesta muy novedosa; una versión muy colorista y dinámica; más moderna y actualizada. Aunque el mensaje irónico y la belleza del original se mantienen, esta nueva versión tiene el aliciente de ofrecernos una perspectiva muy actual de uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Logra transmitir un gran entusiasmo y pasión por el teatro".

La Mirada Actual. Madrid. J.S.A.:"La puesta en escena gana puntos en crítica, humor y modernidad. Ha sido reconocida y aplaudida por el público hasta el punto del 'no quedan entradas'. ¿Quién ha dicho que los clásicos son pesados?"

Kritilo. Madrid. Angel Esteban Monje (****) "Nos permite deleitarnos con la versatilidad y el ritmo de Atalaya. Han decidido pasarlo por el tamiz del musical; pero permitiendo que todo se empaste de una manera muy fértil para propiciar la humorada. Resulta espectacular, intenso y sugerente. Cumple con creces las expectativas"

Alianza Hispánica. Madrid. Eduardo Jáudenes: "Es una obra de obligada asistencia para todos los amantes del teatro. Gran construcción escénica. Rigurosa dirección, adaptación y espacio escénico. Una impecable producción. Todos los actores están magistrales en sus respectivos personajes. Mereció la pena, sin lugar a dudas, montar y ver esta función. Una obra que no te puedes perder bajo ningún concepto. No dejen de ir al Fernán Gómez, me lo agradecerán.

Muy Teatrero. Madrid. P. Silva "Obra divertidísima como resultado de una excepcional versión musical grotesca, paródica y con un fantástico elenco. Lo que dan de sí unas puertas y una buena iluminación con una buena dirección. Una maravilla imprescindible"

Luis Alberto Sosa. Achtung "Un montaje que no para de tener buenas acogidas en los teatros en los que se ha representado, un síntoma de que ya está siendo un nuevo éxito".

Material para medios:

Galería: <https://www.dropbox.com/scl/fo/aur1uk1sfri2m81vqbirp/h?dl=0&rlkey=4hlbnagg2z897fuu2x70r2f8e>

Clip para medios: <https://vimeo.com/manage/videos/787508700>

Contacto de prensa:

Victoria Villalta

Teléfonos: 954.95.03.76/660.97.47.70

distribucion@atalaya-tnt.com

www.atalaya-tnt.com