

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

Garazi Aldasoro

Selu fernández

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Dirección, adaptación y espacio escénico

Ricardo Iniesta

Coreografía

Juana Casado y Lucía You

Composición, arreglos y dirección musical

Luis Navarro

Coros y cánticos

Marga Reyes y Lidia Mauduit

Diseño de luz

Alejandro Conesa

Vestuario

Carmen de Giles y Flores de Giles

Maquillaje

Rocío Ponce

Escenografía

Ricardo Iniesta

Texturización

Ana Arteaga & Viñas

Espacio sonoro y efectos

Emilio Morales

Ayudante de dirección

Manuel Asensio

Distribución

Victoria Villalta

Producción

Francesca Lupo

Gerencia

Rocío de los Reyes

Comunicación

Rocío Claraco

Secretaría

Macarena Gutiérrez

La prensa ha dicho:

El norte de castilla. Fernando Herrero. “...la obra rezuma vitalidad desde la música y el gesto... Ritmos diferentes en una función que integran la farsa y la integridad social y moral...un gran trabajo”

<https://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatro/estreno-avaro-calderon-20220117152331-nt.html>

La información. Alicante. La redacción: ...Carmen Gallardo, quien asume el papel del extremo avaricioso... la actriz sobresale y controla sus papeles con gran mérito...

<https://www.informacion.es/cultura/2022/01/28/avaro-moliere-abre-temporada-parainfo-62039062.html>

Material para medios:

Galería: <https://we.tl/t-svzCLRaQVf>

Clip para medios: <https://vimeo.com/687954275>

Contacto de prensa:

Victoria Villalta

Teléfonos: 954.95.03.76/660.97.47.70

distribucion@atalaya-tnt.com

www.atalaya-tnt.com