Almagro 46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

El avaro de Molière

Cía. Atalaya
Dirección: Ricardo Iniesta

Casa Palacio de los Villareal
7 y 8 julio 2023
22.45 horas

SOBRE MOLIÈRE

Jean-Baptiste Poquelin es el hombre que se esconde detrás del seudónimo literario **MOLIÈRE.** Nació en París, en el año 1622, en el seno de una familia acomodada dedicada al negocio de la tapicería. De hecho, su padre había sido nombrado tapicero real por el rey Luis XIII, de forma que Molière conoció de primera mano la corte francesa desde muy pequeño. Estudió en un colegio jesuita en Clermont-Ferrand y, posteriormente, cursó estudios de derecho en la Universidad de Orleans. Sin embargo, **se colegió y trabajó como abogado durante apenas seis meses**. En 1642, con 20 años, sustituyó a su padre como tapicero real, pero **su verdadera vocación era el TEATRO.** En consecuencia, un año más tarde se unió a la compañía "El ilustre teatro", dirigida por Madeleine Béjart, mujer de la que, al parecer, Molière estaba enamorado. Durante estos años desarrolla su carrera como actor y empieza a escribir algunas farsas. La compañía de teatro consigue cierta protección por parte del príncipe de Conti desde el año 1653. No obstante, este mecenazgo no duró demasiado tiempo, ya que de Conti adquirió una postura religiosa católica intransigente. En 1656 retiró su apoyo económico a **la compañía y se convirtió en un enemigo de toda forma de entretenimiento teatral por motivos morales.**

Dos años más tarde, Molière regresa a París bajo la protección de Felipe I de Orleans, hermano del rey. Es entonces cuando representa ante Luis XIV una comedia escrita por él mismo, ***El doctor enamorado***, de la que solamente se conservan testimonios.

Molière comienza a destacar entonces por su enorme talento cómico y su compañía alcanzó una reputación inigualable con ***El desengaño amoroso***, primero, y ***Las preciosas ridículas*** después. Con esta última, Molière consiguió el favor del rey Sol. Sin embargo, el partido devoto y la Compañía del Santo Sacramento, protegidos por la reina madre, Ana de Austria, se oponen a Molière, preocupados por la influencia que pudiera llegar a ejercer en Luis XIV. Además, **lo consideran un libertino y tachan sus obras de obscenas e irreverentes,** acusaciones a las que el dramaturgo responde con burla. En 1662, se casa con Armande Béjart, hija de Madeleine, quien tenía unos veinte años menos que él.

Entre sus obras más famosas se encuentran ***Tartufo, El avaro, El burgués gentilhombre y Las mujeres sabias***. Todas ellas reflejan la **crítica** de Molière a la hipocresía, la corrupción y la vanidad de la sociedad de su tiempo. Por otra parte, tuvo problemas de salud a lo largo de su vida. En 1673 sufrió un colapso durante una actuación de ***El enfermo imaginario***, su última obra, y murió con tan solo 51 años. Se dice que vestía de verde en el momento en el que sufrió el ataque, por lo que se considera que trae mala suerte vestir de ese color en Francia. A pesar de su corta vida, Molière dejó un gran legado en la literatura y el teatro francés. Sus obras siguen siendo representadas en todo el mundo y Molière es considerado una figura importante del **Siglo de Oro francés** y uno de los más grandes escritores cómicos de todos los tiempos.

LA OBRA

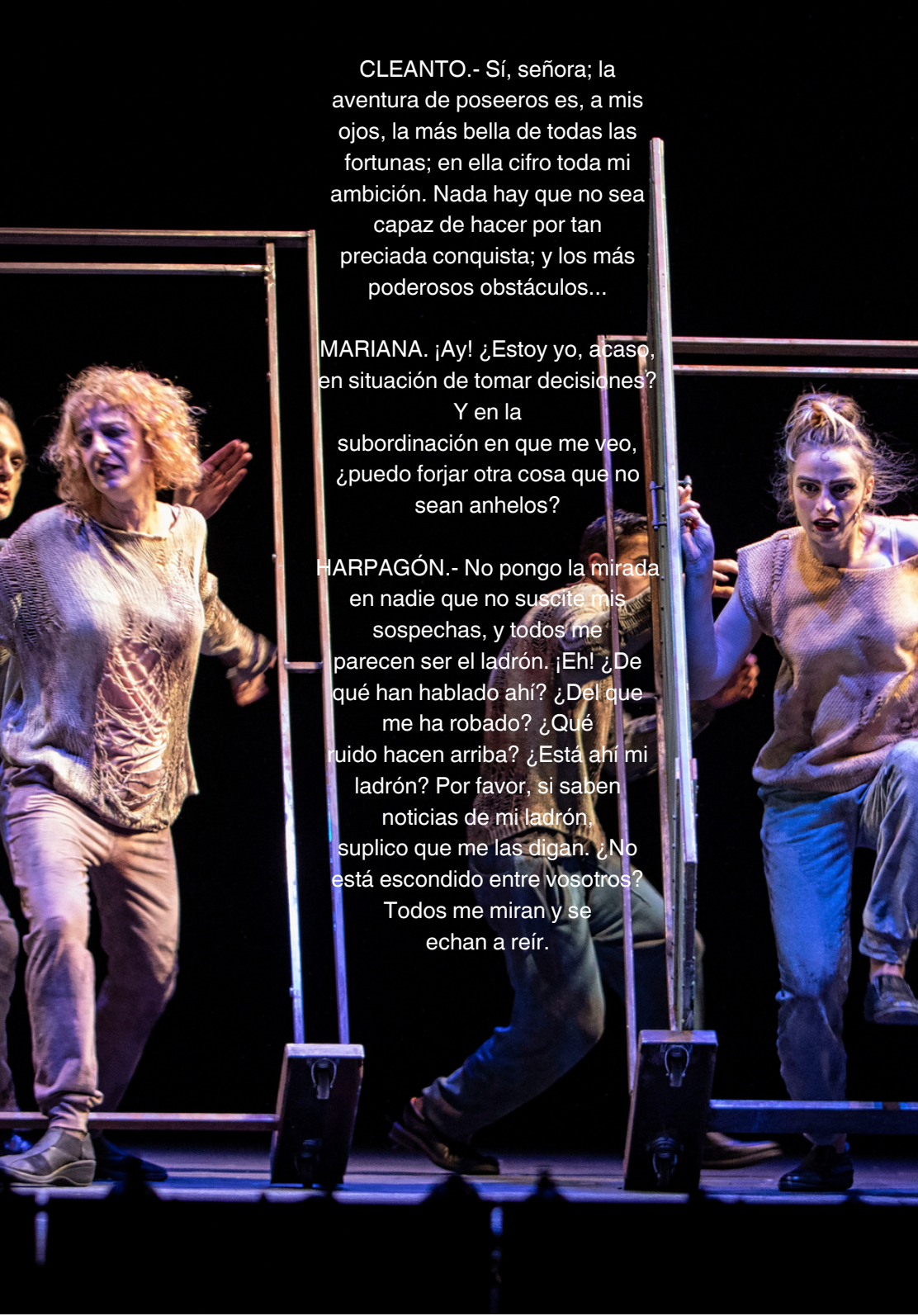
El avaro es una de las obras más conocidas de Molière. Estrenada en 1668, trata sobre la **avaricia y la obsesión por el dinero.**

Harpagón, el personaje principal, es un hombre mayor y rico que vive con su familia en París y es tremendamente **tacaño**. Es curioso que Harpagón es un nombre parlante, procedente del griego ἁρπάζω, que significa 'agarrar', dando a entender que el personaje es un «agarrado». Sus dos hijos, **Cléante y Elisa**, son muy diferentes entre sí; sin embargo, tienen algo en común: ambos desean **CASARSE** con personas que aman. El único problema es que Harpagón está más preocupado por el **DINERO** que por la **felicidad** de sus hijos.

La trama se complica cuando **Harpagón** se enamora de una mujer joven llamada **Mariana** y decide casarse con ella, a pesar de ser mucho mayor que ella y tener él más de 70 años. Sin embargo, resulta que esta es también la mujer de la que, **Cléante**, su hijo, está enamorado. Por otra parte, **Harpagón** pretende casar a su hija **Elisa** con **Anselmo**, un hombre viudo de 50 años con buenos negocios, pero ella está enamorada de **Valerio** y hará todo lo que esté en su mano para **NO** tener que casarse **con el hombre que ha dispuesto su padre.**

RICARDO INIESTA ha llevado a cabo una adaptación del texto de **Molière** que
mantiene *la esencia* de la obra original, pero se deshace de las partes que han envejecido peor o que resultan demasiado costumbristas. Asimismo, se han incorporado **algunos fragmentos** del guion que **TONINO CERVI y ALBERTO SORDI** crearon para la versión cinematográfica de la obra hace treinta años.

En esta **adaptación**, se ha potenciado el carácter **coral** de los personajes que acompañan a Harpagón en escena. El montaje se presenta como un **music**al y una de las aportaciones clave de Atalaya es la elección de **una actriz** para interpretar al **protagonista.** Por otro lado, se evita la ambientación clásica y se han cambiado algunos de los nombres de los personajes, buscando hacer un **guiño a nuestra ACTUALIDAD.**



CLEANTO.- Sí, señora; la aventura de poseeros es, a mis ojos, la más bella de todas las fortunas; en ella cifro toda mi ambición. Nada hay que no sea capaz de hacer por tan preciada conquista; y los más poderosos obstáculos...

MARIANA. ¡Ay! ¿Estoy yo, acaso, en situación de tomar decisiones? Y en la subordinación en que me veo, ¿puedo forjar otra cosa que no sean anhelos?

HARPAGÓN.- No pongo la mirada en nadie que no suscite mis sospechas, y todos me parecen ser el ladrón. ¡Eh! ¿De qué han hablado ahí? ¿Del que me ha robado? ¿Qué ruido hacen arriba? ¿Está ahí mi ladrón? Por favor, si saben noticias de mi ladrón, suplico que me las digan. ¿No está escondido entre vosotros? Todos me miran y se echan a reír.

FICHA ARTÍSTICA

EL ÁVARO DE MOLIÈRE

Compañía Atalaya

Adaptación y dirección: Ricardo Iniesta

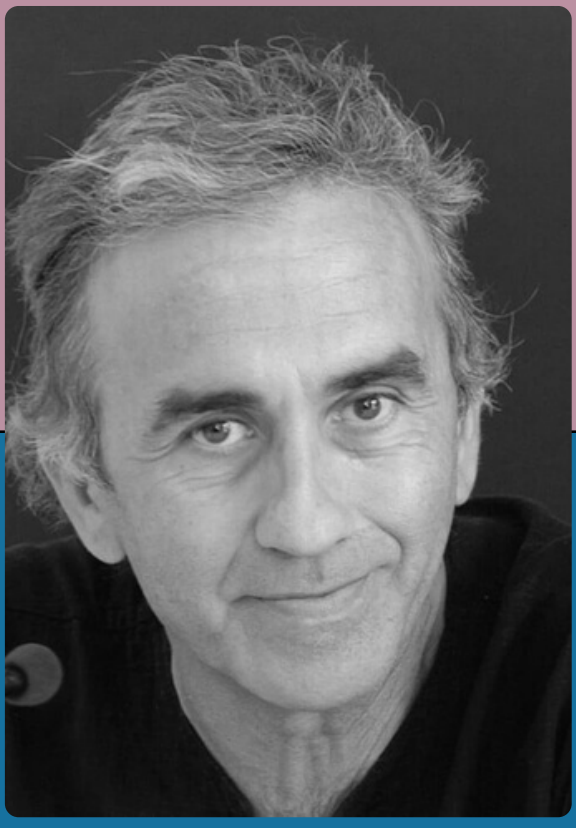
Elenco:

Carme Gallardo
Silvia Garzón
María Sanz
Raúl Vera
Emmanuel García
Selu Fernández
Paula Margo

Equipo técnico:

Escenografía: Ricardo Iniesta y Ana Arteaga
Iluminación: Alejandro Conesa
Vestuario: Carmen de Giles y Flores de Giles
Música: Luis Navarro
Asesoría de verso: Actores Atalaya y Ricardo Iniesta
Videoescena: Félix Vázquez
Coreografía: Juana Casado y Lucía You
Producción: Atalaya y Teatro Calderón de Valladolid
Maquillaje y peluquería: Rocío Ponce
Ayudante de dirección: Manuel Asensio
Sonido: Emilio Morales
Administración: Rocío de los Reyes
Distribución: Victoria Villalta
Fotografías: Curro Casillas

ENTREVISTA CON RICARDO INIESTA



Ricardo Iniesta García es un reconocido **director teatral y dramaturgo** español nacido el 3 de abril de 1956 en Úbeda. Fundó el grupo de teatro **ATALAYA** en 1983 y ha dirigido veinticinco espectáculos, que han recorrido 40 países, y recibido el **Premio Nacional de Teatro** en 2008. Además, ha obtenido numerosos premios a nivel internacional. Es fundador y director del Centro Internacional de Investigación Teatral **TNT en Sevilla**. Iniesta ha tenido una destacada participación en el teatro desde su juventud, siendo **detenido y encarcelado** por su **actividad política antifranquista**. Ha dirigido festivales, impartido talleres y realizado adaptaciones de reconocidas obras teatrales. También ha trabajado con sectores en **riesgo de exclusión social**, logrando producciones teatrales significativas. Su nombre ha sido reconocido y honrado en su ciudad natal, Úbeda, y su Escuela Municipal de Teatro destaca por su enfoque inclusivo.

MARÍA HERNÁNDEZ. Este año 2023 se conmemoran los 350 años de la muerte de Molière, de forma que el porqué de la elección del dramaturgo está clara. Sin embargo, ¿qué le llevó a elegir El avaro concretamente como obra? ¿Hay algo en particular que le atraiga de esta?

RICARDO INIESTA. Sí, no sólo por los 350 años de su muerte, sino por los 400 de su nacimiento, porque la estrenamos el año pasado en el Teatro Calderón de Valladolid. Lo cierto es que es la primera vez que Atalaya abordaba en sus cuatro décadas de trayectoria la obra de Molière. Cuando yo me iniciaba como director, uno de los monólogos de los que trabajaba con los jóvenes actores era el famoso del robo a Harpagón.

"Se trata de uno de los grandes personajes cómicos, con un trasfondo muy actual, porque todos sabemos quién es el Gran Avaro en este país, que se fue a miles de kilómetros..."

Por otro lado, uno de los iconos de mi juventud era Louis de Funes (que por cierto era de padre sevillano), y tenía en mi memoria la memorable interpretación que llevaba a cabo en *El Avaro*; aunque la película era regular, su actuación resultaba impresionante.

M.H. Es la primera vez que la compañía lleva a escena una obra de Molière. ¿Cómo se compara El avaro con otras obras clásicas con las que haya trabajado anteriormente?

R I. Lo cierto es que Molière me resulta fascinante como personaje, pero nunca había pensado abordar un texto suyo, ya que no entra en la clave de teatro poético que aborda Atalaya, tanto en clásicos (tragedias griegas o Shakespeare) como en contemporáneos(Lorca, Valle, Heiner Müller, Maiakovski, Peter Weiss...).

La palabra en todos estos autores, como también en *Celestina*(escrito en prosa), tiene un poder cabalístico (que diría Valle) que no alcanza en la obra de Molière, y aún menos en *El Avaro*. Por eso pensamos en darle un tono de comedia musical, para que —como sucediera en *La Ópera de 3 centavos*, cuyo único poder cabalístico se encuentra en las canciones— los temas musicales transmitieran el ritmo y magia que no subyace en el texto original. De hecho, nos comentan muchas personas el tono brechtiano que le hemos dado a este texto escrito tres siglos antes que las obras del dramaturgo alemán.

"El carácter tan narrativo de «enredo familiar» que predomina en «El avaro» también lo hemos cambiado en nuestra versión dándole un carácter más crítico socialmente a través del tema central del desahucio"

que no aparece en la obra de Molière. Pero en todo caso Molière maneja a la perfección los personajes cómicos que aparecen: Harpagón, el cocinero, el prestamista, la proxeneta...; y ese ha sido nuestro mayor aprendizaje, ya que se trataba de nuestra primera comedia musical, porque no se puede decir que *La Ópera de 3 centavos* lo sea....

M.H. El montaje está en clave de musical. ¿Las canciones son de creación propia de la compañía o se sirven de los textos de Molière?

R.I. Digamos que la mitad proceden del texto de Molière y las otras son propuestas de los actores, pero partiendo de ideas de la obra. Lo que permiten estas canciones, como te decía, es imprimir al espectáculo una magia que no contiene la obra, además de permitir que se lleven a cambio los cambios escénicos por parte de los actores. En todas las canciones se han creado coreografías, por parte de Juana Casado y Lucía You, con los actores, y la mayor parte de las músicas son propuestas de Luis Navarro, nuestro compositor habitual, precisamente desde que trabajamos por vez primera con él como director de orquesta en *La Ópera de 3 centavos.*

M.H. ¿Qué está detrás de la elección de una actriz para representar al personaje principal, Harpagón?

R.I. Pues lo cierto es que está el hecho de que Carmen Gallardo es una de las mejores actrices de este país, dicho por la crítica y por compañeros de profesión, empezando por José María Pou, que ensalzaba su encarnación de Lear o por la crítica de Moscú que alababa su interpretación de Celestina. A ello se unen sus dotes cómicas. En el Laboratorio de TNT es, de hecho, quien dirige el taller de clown; por otro lado, siempre he visto a un Harpagón

enfurruñado pero al tiempo timorato, con energía «animal» como era el caso de Louis de Funes, como dije al comienzo de la entrevista; y lo cierto es que Carmen tiene una energía muy parecida al gran cómico francés. De hecho, en este caso, como en *Celestina* o en *Madrecoraje* tuve clarísimo que el rol protagonista lo debía encarnar Carmen. Por supuesto no hay ningún matiz de género, como no lo hay en nuestra apuesta para que ella interpretara a Lear. No es una reina, ni una avara... sino un avaro...

"Igual que en la época de Shakespeare o en el Kabuki los papeles femeninos los interpretaban hombres, aquí no dudo en que lo protagonice quien mejor lo pueda encarnar. Al público se le olvida a los cinco minutos que está frente a una actriz, y los hay que no se dan cuenta hasta el saludo final..."

Almagro 46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: María Hernández
Coordinación: Irene G. Escudero
Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.