

teatre lliure

European House

(pròleg d'un *Hamlet* sense paraules)

creació i direcció Àlex Rigola

Cia. Teatre Lliure

Teatre Lliure / Temporada 2006-2007

European House (pròleg d'un *Hamlet* sense paraules)

creació i direcció **Àlex Rigola**

intèrprets

Chantal Aimée minyona / **Joan Carreras** Hamlet / **Ferran Carvajal** Horaci / **Àngela Jové** minyona / **Nathalie Labiano** Gildenstern / **Julio Manrique** Laertes / **Norbert Martínez** Rosencrantz / **Víctor Pi** espectre / **Alba Pujol** Ofèlia / **Joan Raja** Poloni

disseny d'escenografia **Sebastià Brosa** / **Bibiana Puigdefàbregas** / il·luminació **Maria Domènech (a.a.i.)** / vestuari **M. Rafa Serra** / disseny de so **Ramon Ciércoles**

ajudanta de direcció **Anna E. Armero** / ajudanta de vestuari **Berta Riera** / alumne en pràctiques d'escenografia de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona **Nicolás Bueno** / construcció escenografia **Teatre - Auditori Sant Cugat**

coproducció **Teatre Lliure i Temporada Alta**

amb la col·laboració del **Teatre - Auditori Sant Cugat**

contacte

Narcís Puig

gira@teatrel·liure.com

durada de l'espectacle: **1h 15' sense pausa**

Un espectacle de creació sense paraules on es pot veure, a *tempo* suau, la secció d'una casa de tres plantes d'una família burgesa europea. Una reflexió a temps real sobre la família, la comunicació, la nostra societat, la vida i la mort. Un exercici de *voyeurisme* per a l'espectador. De fet, un espectacle només apte per a *voyeurs*. El plaer de mirar darrere d'una trama, com si fossis el James Stewart de la *Finestra indiscreta*. Un important home de negocis acaba de morir. La vídua i el seu fill tornen a casa després de l'enterrament. Casualment, la vídua es diu Gertrudis i el fill Hamlet. Un possible pròleg a l'obra més coneguda de William Shakespeare.

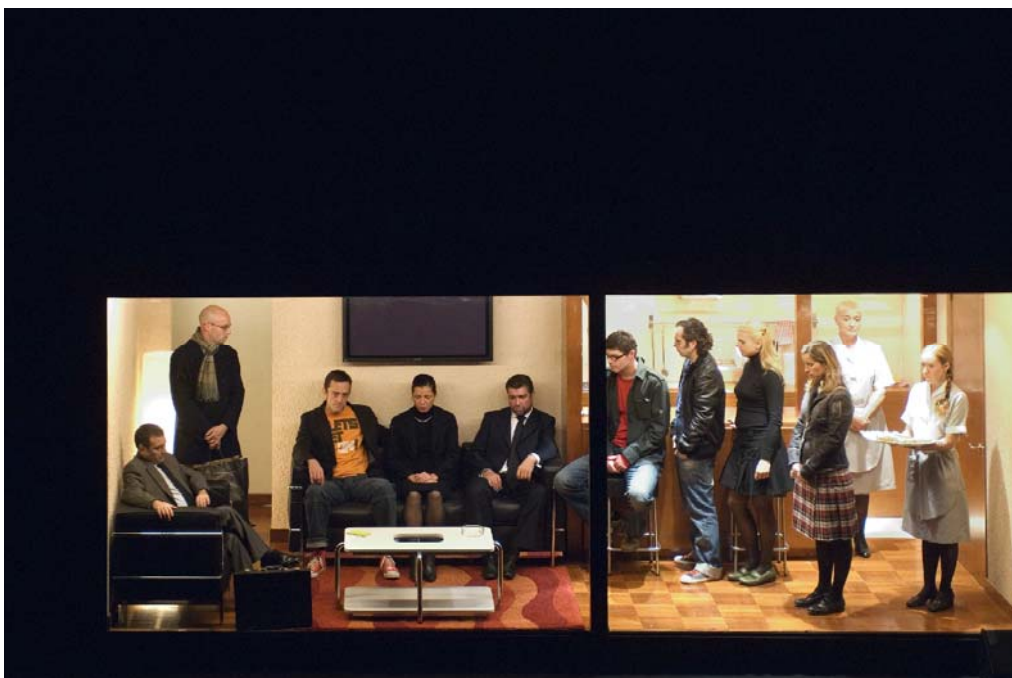
Àlex Rigola

© Ros Ribas

© Ros Ribas

© Ros Ribas

TEATRO / 'European house'

¿Hogar, dulce hogar?

European house

De Shakespeare. Creación y dirección: Àlex Rigola. Intérpretes: Chantal Aimée, Pere Arquillué, Lurdes Barba, Ivan Benet, Joan Carreras, Natalie Labiano, Francesc Lucchetti, Norbert Martínez, Alicia Pérez, Joan Raja, Eugeni Roig, Anna Ycobalzeta. Teatre de Salt. Girona, 10 de diciembre.

BEGOÑA BARRENA

Hamlet, el gran mito de la dramaturgia occidental, ha dado siempre mucho que hablar. Su naturaleza escéptica y su ambiguo carácter siguen siendo motivo de especulaciones. Àlex Rigola no entra en la obra de Shakespeare, al menos por ahora. De momento se imagina lo que podría ser la antesala de una de las grandes tragedias del bardo. Con el subtítulo *Pròleg d'un Hamlet sense paraules*, Rigola nos ofrece una original visión contemporánea de los motivos que podrían llevar a un Hamlet de hoy en día a su fin. Y es que la muerte está presente en la pieza shakespeariana desde el primer acto en el espectro del rey y es la que desencadena la tragedia y las reflexiones pertinentes en torno a la vida. La cuestión entre el ser o no ser tiene que ver, también para Rigola, con el ser o no conscientes de la vida y de sus posibilidades: los que actúan frente a los que dejan que la vida pase de largo. Sabemos que Hamlet actuará, pero sus acciones no nos incumben aquí. *European house* nos da el material con el que después se tejerá la tragedia a través de los ventanales de una moderna casa de tres plantas de una familia burguesa.

La escenografía Bibiana Puigdefàbregas ha diseñado para este montaje cinco estancias que componen el magnífico hogar de la familia. Como espectadores, nos dejamos llevar por la

supuesta cotidianidad que tras los cristales de metacrilato se cuece en cada espacio. Y digo "supuesta" porque, a pesar de las indicaciones de Rigola —que introduce el montaje advirtiéndonos del tiempo real en el que se desarrolla la trama y otorgándonos el privilegiado rol de mirones—, los personajes son muy conscientes del papel que representan y de los *gags* que nos ofrecen. Y aunque nosotros seamos también conscientes de no estar robando la intimidad de nadie —ni siquiera cuando Hamlet se ducha—, no dejamos de lamentar que las luces se apaguen y la función se acabe justo cuando la cosa empieza a ponerse interesante.

El montaje empieza con la vuelta a casa de la viuda y el hijo de un tipo importante, un hombre de negocios que acaba de morir, tras su entierro. Los amigos y allegados irán apareciendo para acompañarles en tan triste momento. No cuesta identificar a Gertrudis, (Alicia Pérez), ni a Hamlet (Joan Carreras), ni a Ofelia (Anna Ycobalzeta), ni a Claudio (Pere Arquillué) ni al resto de los personajes de la obra, complementados con dos sirvientas (Lurdes Barba y Chantal Aimée) que sirven de contrapunto en una especie de *Arriba y abajo* teatral. Hay más correspondencias que se dibujan sutilmente a lo largo del camino entre la vida y la muerte que se esboza entre las paredes de esta *European house*, como es la yuxtaposición de los tímidos besos entre los adolescentes Hamlet y Ofelia en la habitación de éste y el encuentro sexual urgente y catártico entre Gertrudis y Claudio en la de ella. En estos paralelismos radica la aportación de Rigola a la obra más famosa de Shakespeare.

TEATRO / European House

*En las mejores familias*Temporada Alta

Creación y dirección: Alex Rigola.
 Intérpretes: Chantal Aimée, Pere Arquillué, Lurdes Barba, Ivan Benet, Joan Carreras, Nathalie Labiano, Francesc Lucchetti, Norbert Martínez, Alicia Pérez, Joan Raja, Eugeni Roig, Anna Ycobalzeta. / Escenario: Teatre de Salt / 10 de diciembre.
 Calificación: ★★★

IOLANDA G. MADARIAGA

GIRONA.- Con *European House* Alex Rigola ha dado muestra una vez más de su inteligencia como creador escénico. En el espectáculo que subtítulo como prólogo de un *Hamlet sin palabras*, Rigola ha tomado muy buena cuenta de las opiniones vertidas a propósito de su anterior espectáculo: *Ricard III*. Es admirable que, sin apartarse de su trayectoria de relectura de clásicos desde perspectivas insólitas y con la interacción de diferentes lenguajes, ofrezca una puesta en escena que, haciendo referencia explícita al clásico teatral por excelencia, no debe rendir cuentas a tradición literaria alguna.

Rigola quiso presentar el espectáculo al público del estreno como un experimento, pero sólo la discreción y la prudencia justifican el calificativo: las bases de *European House* están lo suficientemente probadas como para determinar su eficacia, aunque hay que reconocer el mérito y la valentía de Rigola al combinar el argumento clásico con el hiperrealismo de la propuesta, el voyerismo al que aboca al espectador y el final abierto con la estimulante perspectiva de «nuevas entregas» del drama «en próximas temporadas» (sic).

En esta *European House* es relativamente fácil descubrir el rastro de otros creadores teatra-

les y de auténticos referentes actuales en la dirección escénica, pero desde su inicio se puede apreciar que se trata de un espectáculo con una firme personalidad propia. Rigola sitúa al espectador frente a una sección transversal del hogar de una familia burguesa más o menos estándar, en una posición clara de voyeur. Pronto descubrimos que el cabeza de familia acaba de fallecer y su viuda, su hijo y el servicio se preparan para recibir el pésame de amigos y familiares. Sin palabras apenas, apreciamos una galería de gestos, actitudes, pequeños rituales... que nos son cercanos y que nos invitan a una reflexión sobre nuestra propia actitud ante la vida y la muerte.

La factura es impecable: desde la recreación escenográfica de la vivienda –una moderna casa de muñecas con figuritas de carne y hueso– hasta la interpretación de personajes encarnados por prácticamente el mismo excelente elenco de *Ricard III*. Los actores, encerrados en una urna de metacrilato, desgranán sus pasiones solapando acciones en arras de la verosimilitud pero sin abrumar al espectador que tiene que elegir qué escena seguir o en qué detalle pararse.

Nos reencontramos con letreos luminosos, proyecciones videográficas y algunos solos de danza que ha usado el director en otras ocasiones. El *tempo* de la representación se ralentiza buscando el «tiempo real» aunque el ritmo del espectáculo lo marca la mirada del espectador. Con trazo limpio y firme se empieza a dibujar un *Hamlet* contemporáneo y nos invade la morbosa curiosidad por estos repentinos vecinos ajenos a la atracción que despiertan.

El Mundo, 16/12/2006

EL MUNDO

DEL SIGLO VEINTIUNO

EL MUNDO, SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE 2006
CULTURA

65

'European House'

Creación y dirección: Alex Rigola, sobre *Hamlet*. / Intérpretes: Chaantal Aimé, Pere Argalló, Joan Carreus, Pere Dagomí, Font, Àngela Jové, Natàlia Labiano, Norbert Martínez, Sandra Moncós, Alicia Pérez, Joan Raga, Eugeni Roig y Ernest Villegas. / Escenografía: Elixava Puigdefillaga y Sebastián Brossa. / Iluminación: María Domenech. / Escenografía: Teatro Español (Madrid).
Calificación: **

JAVERVILLÁN

MADRID.- Antes de alzarse el telón, Alex Rigola sale al proscenio y explica a la concurrencia el intríngulis de este montaje. Esta estructura óptica con heurísticas de cómic responde a la mirada de alguien que, desde la casa de enfrente, espía la vida cotidiana de una familia en una vivienda de tres plantas. Entre la mirada escrutadora y ese mundo, hay un aislamiento total. Esta más cerca de *La ventaneta indiscreta*, de Hitchcock, y de *Acto sin palabras*, de Beckett, sin ser ni lo uno ni lo otro.

La historia que se desarrolla ante nuestros ojos sucede en un tiempo real, es decir, la duración del espectáculo, una hora y 10 minutos, es el tiempo que tarda la enlutada familia de la casa de enfrente en solventar los trámites del duelo por la muerte del padre. Tras un arranque desalentador —el demorado trajín de las dos criadas en la cocina—, la historia toma un ritmo más suelto y una caligrafía escénica de trazo e iluminación refinados.

En el argumento de esa circunstancia familiar, se dan precisas casualidades que nos permiten identificarla con los personajes de *Hamlet*. La viuda se llama Gertrudis, igual que la reina de Shakespeare adúltera y cómplice criminal; el hijo se llama Hamlet y, por eso, los amigos le regalan una calavera, remedo de la de Yorick, supongo. Y puestos a suponer, en extremosa solidaridad con Alex Rigola, imaginamos que los demás se llaman Polonio, Ofelia, Claudio, Laertes, Horacio, Gildenstern, Rosencrantz y toda la turba *shakespeariana*.

Esta coincidencia la certifica el reparto del programa de mano. La acción, a veces, tiene un desarrollo lineal y sucesivo, y otras, simultáneo en las distintas habitaciones de la ca-

sa. Claudio quiere hacerle firmar unos papeles a Gertrudis, que duda; y, mientras tanto, por sí las moscas, viuda y amante echan un polvo que empieza glorioso, curvilíneo incluído, y acaba en desastre; Hamlet se ducha en su cuarto de baño y Ofelia mea; los amigos se corren una juega musical e histórica y una de las criadas llora porque se le ha muerto un pájaro. Al final, concluidos los pesames, los visitantes se van, dejando las cosas como estaban.

Una familia no muy bien avenida y de duelo, una familia europea en una casa europea observada por un mirón que pone a sus componentes los nombres de la inmortal tragedia de Shakespeare. Por si hubiera alguna duda en el esquemático paralelismo, ahí están los rúbricos finales, que hablan de ser o no ser, de hallarle algún sentido a la vida, de sentirse a todo trance vivo en un mundo de muertos y de fantasmas. En la retina, la fotografía múltiple de un suceso

doméstico nada excepcional. La evanescencia de Ofelia danzando suave e ininterrumpidamente su locura...

Pero esto, por supuesto, no es *Hamlet*. Es la divagación de un hombre que mira, desde la ventana de enfrente, las contradicciones de una viuda llamada Gertrudis, la perplejidad de un hijo llamado Hamlet y la ambición y la lascivia de un hombre llamado Claudio: pura coincidencia, puro juego, el ejercicio de un teatrero audaz que juega a

ser el Shakespeare de una casa de vecinos de medio pelo.

Esto no es *Hamlet*; es un prólogo sin palabras a un *Hamlet* sin palabras, como reconoce el autor y se especifica en el subtítulo de *European House*. Lo de prólogo no es necesario tomárselo al pie de la letra, pues ello obligaría a un *Hamlet* auténtico y posterior, sin decir esta boca es mía. Como esto es un ejercicio, una imaginación, una asimilación y una sinopsis, nada importa demasiado, salvo el buen gusto de su estética teatral. No es necesario que el brillante experimento tenga prolongación. Frente a esta ingeniosa aventura visual, sigo prefiriendo la cruenta y abrupta poética *shakespeariana*: cruda y pura.

TEATRO / 'European House'

Hamlet doméstico y de cómic

Àlex Rigola

Barcelona, 1969

Director d'escena. És director del Teatre Lliure des del 2003.

Direccions d'escena i adaptacions

- 2008** *Días mejores*, de Richard Dresser. Teatro de La Abadía.
Rock'n'Roll, de Tom Stoppard. Teatre Lliure.
El buñuelo de Hamlet, de Luis Buñuel i Pepín Bello. Lectura EXPO Zaragoza'08.
- 2007** *2666*, de Roberto Bolaño. Teatre Lliure- Barcelona Grec Festival 2007. Premi de la Crítica de Barcelona al Millor Espectacle Teatral, Millor Dramatúrgia i Millor Escenografia 2007. Premi Internacional Terenci Moix de les Arts Escèniques 2008 i Premi Qwerty 2008 a la millor adaptació d'una novel·la en d'altres mitjans. Premi Max 2009 al Millor Espectacle Teatral.
L'holandès errant, de R. Wagner. Gran Teatre del Liceu.
- 2006** *La nit just abans dels boscos*, de B-M. Koltès. Temporada Alta.
Arbusht, de Paco Zarzoso. Teatre Lliure- Barcelona Grec Festival 2006.
Largo viaje hacia la noche, d'Eugene O'Neill. Teatro de La Abadía 2005-06. Premio Notodo 2006 al Mejor Espectáculo de Artes Escénicas.
- 2005** *European House (pròleg d'un Hamlet sense paraules)*. Festival Temporada Alta.
Ricard 3r, de William Shakespeare. Festival de Teatro Clásico de Almagro i Teatre Lliure 2005-06.
- 2004** *Santa Joana dels Escorxadors*, de Bertolt Brecht. Young Directors Award Festival de Salzburg 2004
Festival Grec 2004 i Teatre Lliure 2004-05
- 2003** *Glengarry Glen Ross*, de David Mamet. Teatre Lliure.
Cançons d'amor i droga (Pla es fa el Sales), de P. Sales, A. Pla, J. Farrés i À. Rigola. Teatre Lliure. Barcelona. Premi Enderrock al Millor Espectacle Musical.
Cancionero de palacio, XVII Festival Castell de Peralada. Direcció musical Carles Magraner.
- 2002** *Juli Cèsar* de W. Shakespeare. Teatre Lliure.
Ubú d'Alfred Jarry. Teatre de la Abadía de Madrid.
- 2001** *Woyzeck* de G. Büchner. Festival Grec i Teatre Romea.

Les variacions Goldberg de George Tabori. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Tallers).

Suzuki I i II d'Aleksei Xipenko. Teatre Lliure.

2000 Titus Andrònic de W.Shakespeare. Festival Grec 2000 i Temporada Teatre Lliure 2000-2001. Premi José Luis Alonso per a joves directors de l'ADE (Asociación de Directores de Escena) 2000 i Premi Butaca 2001 al millor director de teatre i al millor muntatge teatral. Premi de la Crítica a la Millor Direcció.

Un cop baix de Richard Dresser. Sitges Teatre Internacional (STI) i Sala Beckett. Premi de la Crítica a la Millor Direcció.

1999 La màquina d'aigua de David Mamet. STI i Sala Beckett. Premi de la Crítica a la Millor Direcció.

1998 Troianes d'Eurípides. STI.

1997 Kafka: El Procés de Franz Kafka. STI i Teatre Adrià Gual.

1996 Camí de Wolokolamsk (I) de Heiner Müller a l'homenatge a Heiner Müller fet al Teatre Artenbrut.

EL TEATRE LLIURE

1976...

Creat en 1976 per un grup de professionals vinculats al teatre independent, el Teatre Lliure es va singularitzar per la seva aposta pel teatre de text, amb la relectura dels clàssics i el compromís amb la creació contemporània, desenvolupant en la seva sala una programació que alternava el teatre amb la dansa i la música. Dirigit en etapes successives per Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Lluís Homar, Guillem-Jordi Graells i Josep Montanyès, la seva implantació en el món cultural català i la seva contribució a la normalització del fet teatral van ser recompensats des de molt aviat amb l'adhesió de un ampli públic i el reconeixement de la crítica.

1989...

UNIO DELS TEATRES D'EUROPA

El Teatre Lliure fou un dels fundadors, el 1989, de la Unió de Teatres d'Europa i aquest és un senyal de la seva voluntat de presència més enllà de les seves sales, de projecció exterior a través de la presència en festivals i gires dels seus espectacles. Molts països d'Europa i alguns d'Amèrica Llatina han estat ja visitats per produccions teatrals i musicals. En aquesta nova etapa s'aprofundirà en la línia de les coproduccions internacionals, com ara les establertes amb el Hebbel Theater de Berlín, el Salzburg Festival... Per altra banda, des de la inauguració de la nova seu del teatre al Palau de l'Agricultura, i fins la temporada 2003/2004, hauran presentat la seva obra al Teatre Lliure grans noms internacionals com Kristian Lupa, Carlo Cecchi, Philip Glass, Declan Donellan, Fura dels Baus, Philippe Decouflé, Cesc Gelabert, Carles Santos, Compagnie Hervé-Montalvo, Antonio Latella, Thomas Ostermeier, Jan Lauwers, Lluís Pasqual, Bob Wilson, Wooster Group, Peter Sellars...

2004...

Des de març del 2003, Àlex Rigola encapçala el projecte artístic d'una nova etapa que consolida la trajectòria protagonitzada pel Lliure, amb una programació teatral innovadora i una àmplia presència de la dansa contemporània i la música escènica. El teatre entès com un risc i una emoció, de continguts actuals tant en els espectacles de nova creació com en la revisió d'aquells textos que

contenen temes de reflexió i debat encara vàlids. Amb l'aval dels muntatges que han caracteritzat a aquest jove director i el dels noms que l'acompanyen en el seu equip i en l'àmplia proposta de les temporades, el Teatre Lliure ha aconseguit finançar-se com un dels principals referents escènics del panorama teatral nacional.