

 teatre lliure

© anouk nitsche

otelo

de **william shakespeare**

adaptación y dirección **carlota subirós**

cía. teatre lliure

Teatre Lliure / Temporada 2006-2007

otelo

de **William Shakespeare** adaptación y dirección **Carlota Subirós**

Cía. Teatre Lliure

---

traducción del inglés	Miquel Desclot
escenografía	Max Glaenzel y Estel Cristià
vestuario	M. Rafa Serra
caracterización	Esther Osuna
iluminación	Mingo Albir
música	Eugeni Roig
sonido	Ramon Ciércoles
coreografía	Iva Horvat y Carlota Subirós
realización video	Joan López Lloret

Chantal Aimée Emilia / **Joan Carreras** Yago / **Ferran Carvajal** Roderigo 2 / **Àngela Jové** Dux de Venecia / **Nathalie Labiano** Psique / **Julio Manrique** Otelo / **Norbert Martínez** Roderigo 1 / **Andrea Montero** Bianca / **Òscar Muñoz** Casio / **Víctor Pi** Brabanzio, Graziano / **Alba Pujol** Desdémona / **Joan Raja** Montano

---

ayudante de dirección **Ferran Dordal** / asistente de dirección **Anna E. Armero** / ayudante de vestuario **Berta Riera** / edición video **Jordi Perramon** / alumna en prácticas de dirección del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona **Marta Tirado**

---

producción **Teatre Lliure**

---

agradecimientos **Loet Hin, Víctor Molina, Bonavista SL, Comunidad de propietarios Maragall 2**

---

contacto **Narcís Puig** / gira@teatrelivre.com

---

periodo de **gira** a partir de junio del 2007

*a la memoria de Franco di Francescantonio,
ausència y presencia constante.*

¿Puedes saber qué sueña la persona que duerme a tu lado?

¿Puedes saber cuáles son sus deseos más íntimos?

¿Qué significa poseer a una persona?

¿Qué significa sentirse engañado?

Otelo es un viaje al corazón de las tinieblas, a las tinieblas del corazón. Una revelación del miedo de los hombres. Una revelación de lo fácil que es manipular el miedo.

Otelo desea a Desdémona. Desdémona se muere por Otelo. Yago envidia a Casio. Yago sospecha de Emília. Casio desea el puesto de Otelo. Brabanzio odia al negro Otelo. Todo el mundo confía en Yago. Yago conspira contra todos.

Aprovechando la fuerza del deseo, Yago conspira contra el mismo deseo. En un juego de espejos interminable, el deseo y los celos resuenan en cada uno de los versos de Shakespeare. La confianza y la desconfianza. La confianza contra el miedo. El miedo contra la confianza. Desde el abismo del mundo interior hasta las más altas estrellas. El amor absoluto de Otelo y Desdémona arde en una noche profundamente negra. La profundidad del sentimiento se encuentra a flor de piel.

carlota subirós

© anouk nitsche

carlota subirós

Barcelona, 1974

Licenciada en dirección escénica y dramaturgia (Premio Extraordinario del Institut del Teatre 1997) y filología italiana (Premio de Honor de la Universidad de Barcelona 2001).

dirección escénica

- 2006** *King*, basado en la novela de John Berger. Temporada Alta.
Otel·lo, de William Shakespeare. Teatre Lliure.
Els estiuejants, de Maksim Gorki. Teatre Lliure.
- 2005** *Nel mezzo del cammin di nostra vita*, Temporada Alta.
Marie i Bruce, de Wallace Shawn. Teatre Lliure.
- 2004** *Nits blanques*, de Fiodor Dostoievski. Teatre Lliure.
- 2003** *L'oficiant del dol*, de Wallace Shawn. Teatre Lliure.
- 2003** *Liliom*, de Ferenc Molnár. Sala Beckett y La Perla 29.
- 2002** *Paradís oblidat*, de David Plana. Proyecto T6. Teatre Nacional de Catalunya.
- 2001** *I mai no ens separarem*, de Jon Fosse. Teatre Malic.
- 1999** *Ària del diumenge*. Dramaturgia y dirección escénica, basado en la obra dramática, poética y de ensayo de Joan Oliver. Teatre Nacional de Catalunya.
- 1999** *Dies de festa*. Dramaturgia y dirección escénica. Sitges Teatre Internacional, Festival Grec 1999 y Sala Beckett.
- 1998** Dramaturgia y dirección escénica de *El vuitè sentit*, espectáculo basado en el *Concierto para piano y orquesta* de György Ligeti. Co-producción del Festival Grec 98 y Barcelona 216. Dirección musical de Ernest Martínez Izquierdo.
- 1997** Dramaturgia y dirección escénica de *El malaguanyat*, una recreación escénica de la novela de Thomas Bernhard. Producción del Festival Grec 97 presentada en el Teatre Lliure. Premio de la Crítica por la Creación del Espacio Sonoro.
- 1996** *La lliçó*, de Eugène Ionesco, a cargo de Èxic-teatre, montaje presentado en Capella de Se7 y Se7.

traduccions

- 2002** *Bash. Latterday Plays (Excés. Escenes dels darrers dies)*, de Neil LaBute. Proyecto T6, Teatre Nacional de Catalunya, direcció de Magda Puyo.
- 2001** *Enrico IV (Enric IV)*, de Luigi Pirandello. Estrenada en la Sala Villarroel, con direcció de Oriol Broggi. Festival Grec 2001.
- 2001** *A Life in the Theatre (Una vida al teatre)*, de David Mamet. Estrenada en el Teatre Malic, direcció de Rafel Duran. Festival Grec 2001.
- 2000** *Knives in Hens (Ganivets a les gallines)*, de David Harrower. Presentada en el Sitges Teatre Internacional, en una lectura dramatizada.
- 1999** *The Criptogram (El criptograma)*, de David Mamet. Presentada en abril de 1999 en el Teatre Nacional bajo la direcció de Sergi Belbel y publicada por TNC-Proa.
- 1998** *Capire il teatro (Entendre el teatre)*, de Marco de Marinis, publicado por el Institut del Teatre, diciembre 1998.
- 1996** *Moonlight (Llum de lluna)*, de Harold Pinter, presentada en la Sala Beckett en una lectura dirigida por Xavier Albertí en el marco de Tardor Pinter.
- 1995** Traducció de *La Lena*, de Ludovico Ariosto, inédita.

formació internacional

- 2001** Participació en el Forum Jünger Theaterangehöriger del Theatertreffen, Berlín, junto con otros directores, autores, actores y escenógrafos europeos.
- 2000** Beca del Goethe-Institut y de la Generalitat de Catalunya para una estancia de cuatro meses en Berlín.
- 1999** Participació en la Royal Court International Residency (Londres), con una beca del British Council.

Carlota Subirós también ha trabajado como ayudante de dirección con Joan Ollé (*Mass*, de Leonard Bernstein, Otel-lo Espectacles, 2000; *Apocalipsi*, de Lluïsa Cunillé, TNC 1998); Ariel García Valdés (*Lear o el somni d'una actriu*, Teatre Lliure 1997); Franco di Francescantonio (*Món Brossa*, TNC 2001) y Lluís Homar (*Els bandits*, de Friedrich von Schiller, Teatre Lliure - Mercat de les Flors, 1996). También fue ayudante de producción y traductora durante las representaciones en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona del Dance Theater of Harlem y de *Le nozze di Figaro*, dirigidas por Peter Sellars, en 1991, y ayudante de producción y traductora en el Festival dei Due Mondi de Spoleto, Italia, en 1990 y 1991.

“Otelo”: la crítica ha dicho:

Dos cabalgan juntos

Puro teatro
Marcos Ordóñez

Shakespeare escribe *Otelo* en 1604, en el exacto centro de su etapa más sombría y desesperada, justo después de *Hamlet*, *Troilo y Cressida* y *Medida por medida*, abriendo la puerta (o el pozo) que culminará en *Lea*, *Macbeth* y *Tinón de Atenas*. *Otelo* se representa poquísimos entre nosotros por una razón elemental: se requiere un gran actor de raza negra, cosa que por el momento no abunda, o de etnia mora, que tampoco: todo se andará. Y como felizmente ya han pasado los tiempos en que el *Otelo* de turno se embadurnaba de betún, los directores suelen aparcarla del repertorio. Llevando al extremo esa convención que durante años dominó la escena española, Carlota Subirós ha optado en su montaje del Lliure por una convención tan irónica como chocante: al probable grito interior de “o todos moros o todos cristianos”, ha pintado a sus actores de la compañía con tintes plateados, casi fosforescentes, lo que produce un efecto sin duda igualitario pero que hace pensar en una teleserie galáctica o en un colectivo atracción de merluza en mal estado.

La indefinición escenográfica desdibuja el contraste básico de la obra entre Venecia, ciudad abierta, ciudad-literal, y Chipre, exilio colonial, encierro literal y metafórico. Cuesta lo suyo averiguar dónde están los personajes: si un marcialno aterrizará en España probablemente llegaría a la conclusión de que casi todas las obras de Shakespeare transcurren en hangares oscuros y/o llenos de escombros. Hay puerilidades pasmosas en el espectáculo, como esa bailarina (espléndida cantante, por cierto: Iva Horvat) que con sus culebros encarna, literalmente, la agitada psique de los protagonistas, una idea que se le escapó al Woody Allen de *Mighty Aphrodite*, o ese Roderigo interpretado por dos actores (¿por qué él y no cualquier otro?), y un problema gordito: no es de recibo que media compañía

Representación de 'Otelo', con montaje de Carlota Subirós, en el Teatro Lliure. ROS RIBAS

del Lliure incurra en una dición atropellada y farfollante. La mejor y más profunda baza de Carlota Subirós, sin embargo, radica en el enfoque central: barrer de un plumazo el manidísimo cliché de “tragedia de celos” para concentrarse en la narración de un viaje vertical a las tinieblas del corazón humano. Pese a todas las pegas antedichas, hay algo que me fascina en el montaje de Subirós: su aceptación de la imposibilidad de escapar de la rueda desnuda e incendiada del texto. Llega un momento en la obra en que todo gira a tal velocidad y se reconcentra tanto que cualquier adherencia (bailarina, música, proyecciones de fondo) se centrifuga y cae pulverizada, y ese momento sucede cuando *Otelo* acepta el espejo oscuro que Yago le alza y ordena la muerte de Casio. Ahí sólo se puede trabajar con los dos actores principales y el texto. En esa larga y extraordinaria escena, *Otelo* descubre, de un mazazo irracional, lo que Yago le escupirá, en una sola frase, la frase más salvaje y certera de todo Shakespeare, al final de la obra: “What you know, you

A propósito de *Otelo*, dirigida por Carlota Subirós y protagonizada por Pere Arquillué, en el Lliure de Barcelona

know”; sabes lo que sabes. Lo que sabe *Otelo* lo sabe desde el principio, cuando habla de su amor por Desdémona como un relámpago entre dos oscuridades: “¡Adorable criatura! ¡Que la perdición se apodere de mí alma si no te quiero! ¡Y cuando no te quiera, será de nuevo el caos!”. Sabe que el perfil del guerrero rudo y primitivo no es más que una máscara, un cliché, el único tolerable por los venecianos, como Hitchock disfrazándose de gordito simpático para poder abismarse en la negritud de *Vértigo*; sabe que *no tiene derecho* a conseguir lo que ha conseguido, el amor de la dama blanca, hija del senador más rico de la ciudad; sabe que su pozo busca la destrucción y el castigo. Cuando ordena, pues, la muerte de Casio, a sus pies se derrumban “las tropas empenachadas y las potentes guerras, que hacen de la ambición una virtud”; cuando despide a Ludovico con un “¡cabrones y monos!” está hablando, al fin, con el lenguaje secreto de Yago. Si no funciona esa escena, ese mano a mano, no funciona nada en *Otelo*. Por supuesto que es importante todo

lo demás, y en ese “todo lo demás” señalaría que la Emilia de Chantal Aimée alcanza una cota de emoción orgánica, vivaz y física, que la Desdémona de Alicia Pérez, una actriz para mi gusto excesivamente “técnica”, todavía no ha atrapado plenamente, pero si les estoy recomendando este *Otelo* es por ese ojo del huracán, desvelado y fijo, en el que Carlota Subirós se ve obligada a prescindir de todo lo accesorio, y acepta el reto y se concentra exclusivamente, insisto, en el texto y los actores. Los actores son Pere Arquillué (*Otelo*) y Joan Carreras (*Yago*), de lo mejor que se puede ver hoy en España. En *Arbush*, de Paco Zarzoso, que Rigola montó el pasado verano en el Lliure, nada interesante sucedía tras sus respectivas y complejas encarnaciones de un millonario tejano y un predicador fundamentalista. Arquillué es un actor grandioso y desigual, que sólo da lo mejor de sí mismo cuando está realmente interesado en el reto: una impresionante bestia escénica, con una gran autoridad y una voz fuera de serie; un *Otelo* con los andares de Alec Baldwin, a veces demasiado rígidos, pero que sabe mostrar el corazón cósmicamente herido de King Kong cuando llega el instante sin retorno en que “no hay más piedras en el cielo que las que sirven para el trueno”. Joan Carreras es algo así como un cruce entre Tim Roth y Carlos Hipólito: un “natural” irresistible, de pura estirpe británica, que ya fue un pre-Yago (el Aaron de *Titus Andronicus*, a las órdenes de Rigola) y que construye un malvado al que le comprarías todos los coches usados del universo, pletórico de encanto y de malignidad. Atrapa la esencia de Yago, que no es sino la grandeza de su entrega absoluta a la orquestación del mal sin importarle el riesgo, y por eso el espectáculo acaba con su silueta negra y aterradora, condenada a seguir vivo como un fantasma sin reposo. La función, que ya ha concluido su andadura en el Lliure, comienza gira española: en noviembre pueden verla en Granada (17 y 18) y Málaga (24 y 25) y del 20 al 23 de diciembre aterrizará en el Teatro Español de Madrid.

Marcos Ordóñez (El País)

“Este Otelo apuesta por el blanco y el negro, desde el mismo espacio escénico de Glaenzel y Cristià (podría ser perfectamente un almacén abandonado) hasta la iluminación de Mingo Albir. Los actores trabajan bien en este espacio vacío. Destacan los trabajos de Pere Arquillué (Otelo) –que acierta en la evolución del personaje–, Joan Carreras (Iago), Alícia Pérez (Desdémona), Ángela Jové i Chantal Aimée. Magnífica la resolución de la última escena (el final radical de un largo viaje), con la aparición de muertes violentas y la plasmación de cómo la maldad puede ser gratuita.

Gonzalo Pérez de Olaguer (El Periódico de Catalunya)

“Cuenta el montaje con una potente escenografía de Max Glaenzel y Estel Cristià, de inequívocas sugerencias plásticas. No hay ninguna actuación que defraude completamente dentro del brillante reparto de la obra, y al contrario: algunas interpretaciones resultan sobresalientes. Los adornos sonoros y musicales del espectáculo (Eugeni Roig) son espléndidos. Y espléndida es la caracterización (Esther Osuna) de los personajes. Hay mucha calidad concentrada en el espectáculo (...).”

Joan Anton Benach (La Vanguardia)

“De entre los intérpretes destacan la telúrica y poco pánfila Desdémona de Alícia Pérez, eficaz y potente, y el envenenado Yago de Joan Carreras. Arquillué compone un Otelo, fachenda y muscular, que pierde el control absorbido por la vorágine de los celos, se retuerce por el suelo como un poseído por un ataque epiléptico que le dejó como un muñeco roto a merced de su perverso alférez (...).”

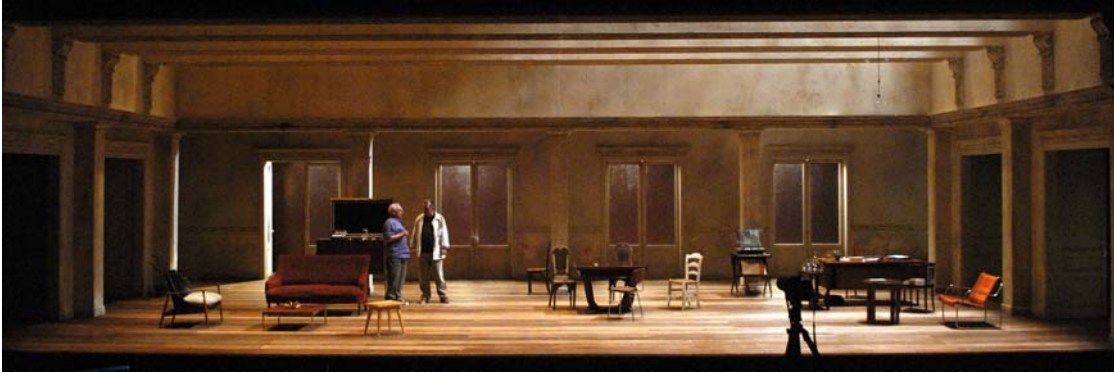
Francesc Massip (AVUI)

“De la tragedia todos conocemos su esencia como la culminación de los auténticos celos, los que carecen de motivación. También conocemos de Otelo la ambición de poder, el engaño, la violencia, el dolor... claramente reflejados por Subirós en una dirección que concentra su esfuerzo en la plástica y la poética, en la belleza, en la elegancia de movimientos, sonidos e imágenes. (...) Tiene fuerza Pere Arquillué en el protagonista y también Alícia Pérez en Desdémona; es especialmente interesante la escena final de la muerte de Amos, lo son también sus diálogos amorosos. Está muy bien el gran protagonista creador de la tragedia, Iago, Joan Carreras, y es especialmente brillante la escena en la que incita a Otelo a los celos”.

Mª José Ragué (El Mundo)

© anouk nitsche

“Els estiuejants”: la crítica ha dicho:

“La directora dota al conjunto de un armónico movimiento escénico y una compensadísima distribución espacial, con lo que el ritmo de los pequeños ductos o corros de personajes es perfecto. (...) Tres horas, descanso incluido, de sustancia bajo la supuesta calma chica del verano.”

Begoña Barrena (El País)

“Subirós ha hecho un trabajo magnífico. Ha manejado con autoridad e instinto coreográfico el grupo de quince intérpretes (...) hay un excelente trabajo de nombres consagrados (Vicky Peña, Andreu Benito, Jordi Serrat...) y de profesionales más jóvenes (Áurea Márquez, Mía Esteve, Òscar Muñoz...), que forman un conjunto muy homogéneo.”

Joan Anton Benach (La Vanguardia)

“Subirós dirige bien a sus actores: con el protagonismo diluido en el caldo social que les agrupa, todos tienen su pequeño espacio para el lucimiento. (...) Es un magnífico espectáculo contemplar a tantos personajes sólidos y bien contruidos deambulando por el borde de la vida sin atreverse a vivirla.”

Yolanda G. Madariaga (El Mundo)

“El gran acierto de Carlota Subirós es subrayar la validez del mensaje. Con sus ropas de verano en Cadaqués, los personajes de la pequeña burguesía intelectual de ayer y de hoy siguen gastando saliva para salvar al mundo sin salir de su plácida burbuja de bienestar.”

Juan Carlos Olivares (Avui)

“Subirós alcanza aquí uno de sus mejores momentos como directora, a punto de entrar en la madurez profesional. (...) La función se salda positivamente: queda claro el compromiso del autor y hay que resaltar los nombres de Vicky Peña, Áurea Márquez, Rosa Gàmez, Mía Esteve, Andreu Benito y David Selvas en una interpretación sin fisuras.”

Gonzalo Pérez de Olaguer (El Periódico)

“Tres horas de buen teatro, dirigido con una precisión de reloj, con ideas escénicas bien halladas y un gusto afinado, sin estridencias innecesarias ni estallidos de exhibicionismo, que es uno de los males de la dirección teatral de hoy en día.”

Miquel Pairoli (El Punt)

“Carlota Subirós da el do de pecho en la secuencia, magistralmente montada y medida, de la fiesta nocturna, tan larga y terminal como el baile de El Gatopardo, y culmina, en clave íntima, con el emocionante diálogo entre María Lvovna (Vicky Peña) y su hija Sonia (María Ribera, otra fuerza tranquila). (...) Sin duda, uno de los grandes montajes del año, que debería girar por toda España.”

Marcos Ordóñez (El País)

Marie i Bruce (El País / 19-02-05 - BABELIA)

Como la noche y el día. A propósito de Marie & Bruce, de Wallace Shawn, y VOS, de Carol López, en el Lliure

Marcos Ordóñez (TEATRO ANÁLISIS: A pie de obra)

Uno. Que alguien me saque de aquí. No sé si ha sido por azar o por concepto, pero en el Lliure está sucediendo algo muy especial. Dos funciones en cartel: *Marie & Bruce* (1979), de Wallace Shawn, y *VOS (Versión Original Subtitulada)*, de Carol López. El mismo tema, la pareja, en clave de drama negrísimo y comedia romántica, como en *Melinda y Melinda*. Gente a la que no te apetecería conocer: Marie y Bruce. Un día en la vida de un matrimonio, la última parada antes de enfilar la carretera perdida, o de instalarse para siempre en Mulholland Drive. Un día de verano, calor extremo, nervios como cuerdas de guitarra. Mal rollo diamantizado, puro Strindberg. No sabemos nada de ellos ni cómo han llegado a esa situación límite. Durante el primer cuarto de hora, la furia *bitchy* de Marie y la apatía de buey sonámbulo de Bruce exhalan una nube de vitriolo que te quema los pulmones, pero eso es sólo el principio. ¿Una crónica del tedio, de la desintegración? Una construcción de la asfixia, muy sabia, perversamente elaborada: la banalidad como mecanismo del horror, atravesada por estallidos de poesía demente. Tras el desayuno, dos monólogos donde aflora todo lo que ya no pueden o saben decirse. Mónica López, más Vitti que nunca, se adentra en su desierto rojo: tendida entre las flores gigantes de un jardín secreto, anhela ser penetrada por un perro, mientras Eduard Farelo (Bruce, más Willis que nunca) alquila una habitación de motel para masturbarse y contempla por la ventana a una desconocida que jamás conocerá. Tom Cairns llevó al cine esta historia, una pequeña producción independiente, con Julianne Moore y Mathew Broderick. Aquí también hay mucho cine. Nada de proyecciones: cine del bueno. La *pièce de resistance* de la obra (y del espectador) es una larguísima fiesta a la que asisten Marie y Bruce, donde la incomunicación general y la profusión de banalidades perforan como chorros de arena y alcanzan altas cotas de pánico hipnótico. Para que la nómina no se dispare, la directora Carlota Subirós, que ya había montado admirablemente en el Lliure *The Designated Mourner*, la cumbre de Wallace Shawn, ha recurrido a un cineasta, Joan López Lloret, para filmar la fiesta y la cena que le sigue, y el resultado avala su elección: Homar, Orella, Andreu Benito, Arquillué, Chantal Aimée, y así hasta la friolera de 50 actores, desfilan por la pantalla en lo que acaba siendo la versión *hard* del baile de *El Gatopardo*: el lienzo puntillista de un acabamiento general. Bruce, borracho perdido, plurirrevolucionado, parece feliz, en la cima del mundo. Marie, en pleno túnel, acaba cayendo en un sofá y al despertar lanza una frase escalofriante: "¿Me has pegado mientras dormía?". Asistimos luego a una de las cenas más terribles y dolorosas de la historia del teatro, el definitivo mano a mano, que Mónica López y Eduard Farelo llevan a una altura digna del mejor Cassavetes. Una explosión ritual de culpa, humillación y tortura, con una coda final en la que, como postre helado, se insinúa que al día siguiente todo volverá a comenzar. Un plato fuerte, muy fuerte, para estómagos curtidos, y servido por manos maestras.

Dos (...)

Nits Blanques / (ABC / 19-03-04)

La cuitas del joven Dostoievski

Nits blanques

Autor: Fiodor M. Dostoievski. **Dramaturgia y direccïon:** Carlota Subirços. **Espacio escénico:** Anna Alcubierre. **Traducción:** Ricard Altés. **Voz en off:** Lluís Soler. **Intérpretes:** Joan Carreras, Olalla Moreno, Gonzalo Cunill, Kirsten Tinkler. **Espai Lliure. 14-3-2004**

SERGIO DORIA

Marzo de 2004. Carlota Subirós se ha adentrado en las "Noches blancas" que Dostoievski dio a la imprenta en 1848. Releer obras del XIX tocadas por el "idilio" romántico tiene su mérito. La directora teatral ha sopesado las diferentes versiones de este relato que el ruso escribió a los 27 años cuando ya le agobiaba la soledad y el desamor, pero todavía no había aterrizado en su espíritu el nihilismo de la casa de los muertos siberiana. El joven soñador que compone Joan Carreras aúna todas las facetas del genial epiléptico: miserabilismo, soledad, sueños y conciencia de subsuelo. Pese a sus buenos sentimientos, es el condenado a estar siempre sólo. Mientras, los demás – advierte Dostoievski en "Memorias del subsuelo"-, "al menos, no alardean de corazón. Te llevan de ventaja el silencio y la economía de sus lágrimas". El corazón del joven narrador de "Nits blanques" se siente atraído por al joven Nastenka (Olalla Moreno), otra alma en pena que aguarda el retorno de un extranjero que la enamoró. En un escenario desnudo, sobre un suelo plastificado, el trasunto de Dostoievski cree posible la felicidad, mientras Nastenka sigue esperando al amante que no llega. Pero cuando casi la toca, cuando columbra el fin de las noches en blanco en su gélida habitación solitario, cuando parece posible la conquista del amor, el extranjero acaba pasando y con él se va Nastenka.

Como decíamos al principio, enfrentarse a un texto que ya fue cultivado por maestros como Visconti – "Le notti bianche (1957)" – y Bresson - "Cuatro noches de un soñador" (1971)- sin que a uno se le vean las costuras de una forzada aportación original es empresa digna de encomio. Subirós toma el texto de Dostoievsky y lo exprime hasta dejar el extracto seco. Después de intentar reconstruir la vida con retazos de sueños, el narrador acaba recluso en su cotidiana realidad de soledad y pobreza. Habrá de asumir la insoportabilidad de contemplar la felicidad ajena pero, al menos, le quedará el consuelo de haberse sentado, aunque fuera por un instante, en el banquete de amor. Un instante para llenar los sueños de toda una vida. Con su puesta en escena espartana, la directora de "Nits blanques" ha conseguido que un relato primerizo de Dostoievsky condense toda la complejidad de las obras que más tarde cimentarían su posteridad y primacia literaria.

ABC / Una escena de la obra

Una escena de la obra

CRÍTICA DE TEATRO

Elisabeth y la jungla urbana

AMOR FE ESPERANÇA

Autor: Ödön von Horváth
Dirección: Carlota Subirós
Intérpretes: J. Banacolocha, J. Collet, À. Poch, C. Segura, M. Alcañiz, J. Serrat, M. Ribera
Lugar y fecha: Mercat de les Flors (28/VI/2005)

JOAN-ANTON BENACH

“Mi único objetivo es desenmascarar la conciencia”, escribió Ödön von Horváth (1901-1938) en vísperas de concluir su

Amor Fe Esperança (1936). Escritor austro-húngaro en lengua alemana, Von Horváth, al igual que Bertolt Brecht, viviría con progresiva inquietud el fenómeno de unas conciencias que se enturbiaban con la ascensión del nazismo. Desde la llegada de Hitler al poder, las clases burguesas, los profesionales integrados en el *establishment*, peleaban con la incertidumbre ocasionada por la sorda agitación social que podía amenazar sus intereses. Y mientras Brecht denunciaba la complicidad del capital con los primeros indicios del terremoto totalitario, Von Horváth se fijaba en el individualismo feroz y en el miedo difuso que contaminaba muchas conductas y relaciones humanas.

Amor Fe Esperança narra el enfrentamiento de Elisabeth, una mujer joven y sola, con los obstáculos administrativos, empresariales y burocráticos que le impiden regularizar su situación laboral y la condenan a flirtear con la ilegalidad, en

un círculo vicioso cada vez más opresivo. Muchos *sin papeles* de ahora mismo están ahí, representados por ese personaje. La mirada de Von Horváth se fija tanto en la víctima extraviada en un *proceso* kafkiano como en aquella atmósfera social habitada por ocultaciones y temores desde la que se vislumbran los primeros síntomas de la catástrofe. El clima frío y desalmado que envuelve la peripecia de Elisabeth ha sido plasmado con una gran fuerza sugestiva por Carlota Subirós. Después de *Contes dels boscos de Viena* y de *Casimir i Carolina*, éste es el tercer título de Ödön von Horváth que llega a un escenario local y el que ha arañado con más eficacia nuestra atención espectadora.

Sociedad en crisis

Haciendo caso omiso a las recomendaciones del autor, que pide para sus espectáculos “paisajes naïfs y bellos colores”, Subirós ha hurgado en el alma colectiva de una sociedad en crisis y propone un espacio metalizado, gélido, deshumanizado, confiando su diseño a los escenógrafos Estel Cristià y Max Glaentzel, quienes han conseguido, sin duda, una de las mejores creaciones de su carrera. Por este lugar desapacible se mueven las extrañas criaturas de la obra, después de que hayamos escuchado, confusa y todavía lejana, la rotunda marcialidad de los guerreros marcando el paso de la oca. Con más intuición que experiencia profesional, imposible ésta dada su juventud, Carlota Subirós (Barcelona, 1974) parece atrapar algunos flecos brechtianos, un cierto

distanciamiento épico en la presentación de los personajes, la canción de Fabrizio de André en boca del policía (Jordi Collet) que trata de proteger a la protagonista (Clara Segura)... soluciones mezcladas y camufladas, no obstante, por una dramaturgia, audaz, inquietante, en la que no importan las reglas demasiado canónicas.

Subirós se abraza en esta ocasión a una poética escénica heterodoxa, libérrima, que traspasa la mera descripción realista de las situaciones. La directora se ocupa primordialmente de la emoción y conmoción que encierra la pieza, antes que obstinarse, como ha hecho alguna vez, en *impresionar* con fórmulas meramente originales, aunque éstas aquí también abundan.

Intuyo que *Amor Fe Esperança* será uno de los mejores aciertos de la temporada Grec, recién iniciada. Y, desde luego, seis miserables funciones, como las programadas, son una magra dieta para un espectáculo que merecería verse en temporada normal. Lo merece la caligrafía dramática de la directora, que creo constituye una auténtica aportación, y lo merecen las actuaciones de una soberbia Clara Segura, segura, segurísima en una amplia gama de registros; de Jordi Banacolocha, formidable en el retorcido papel de destripador de la *morgue*, amante de los animalitos; de Jordi Collet; de la joven Maria Ribera; de Àngels Poch; de Muntxa Alcañiz, alocado figurín; de Jordi Serrat... Un gran reparto, para un texto tremendo, traducido por Feliu Formosa, al servicio de un montaje de mucho interés, francamente innovador.●

cía. teatre lliure

han participado en los últimos montajes

chantal aimée

- 2007** *2666*, de Roberto Bolaño. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
2006 *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.
2005 *European House*, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Ricardo 3º de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Julio César de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Santa Juana de los mataderos de B. Brecht. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

joan carreras

- 2007** *2666*, de Roberto Bolaño. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
2006 *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.
2005 *European House*, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Ricardo 3º de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
2004 *Santa Juana de los mataderos* de B. Brecht. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
2002 *Julio César* de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

ferran carvajal

- 2007** *2666*, de Roberto Bolaño. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
European House, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
2002 *Julio César* de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

àngela jové

- 2006** *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.
Ricardo 3º de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Santa Juana de los mataderos de B. Brecht. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
European House, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

nathalie labiano

- 2006** *Otelo*, de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.
2005 *European House*, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Ricardo 3º de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
2004 *Julio César* de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Santa Juana de los mataderos de B. Brecht. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

julio manrique

- 2007** *2666*, de Roberto Bolaño. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.
Otelo de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

European House, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

2002 *Julio César* de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

norbert martínez

2006 *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

2005 *European House*, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

Ricardo 3º de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

Julio César de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

2004 *Santa Juana de los mataderos* de B. Brecht. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

andrea montero

2007 *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

òscar muñoz

2007 *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

víctor pi

2007 *2666*, de Roberto Bolaño. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

European House, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

Otelo de W. Shakespeare. Adaptación y dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

alba pujol

2007 *2666*, de Roberto Bolaño. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

Otelo de W. Shakespeare. Adaptación y dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

joan raja

2006 *Otelo* de W. Shakespeare. Dirección Carlota Subirós. TEATRE LLIURE.

2005 *European House*, creación y dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

Ricardo 3º de W. Shakespeare. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

Santa Juana de los mataderos de B. Brecht. Dirección Àlex Rigola. TEATRE LLIURE.

otros espectáculos de la cía. teatre lliure

“Ricardo 3º”: extractos de prensa en gira

“Teatre Lliure convierte en un impresionante espectáculo de cine negro la obra más histórica del dramaturgo inglés.”

Hilario L. Muñoz (La Tribuna de Ciudad Real)

“El Padrino es al cine lo que Los Soprano son a la televisión y, desde ahora, lo que Ricardo 3º al teatro.”

José Manuel F. Almazán (El Día)

“Excitante sublimación de los efectos de la sociedad perversa.”

A. R. (La Tribuna de Ciudad Real)

“Este Ricardo 3º debe de ser un ejemplo en el ámbito nacional de la farándula.”

Antonio Ortiz (Metro Directo)

“La versión de Rigola es perfecta y modernísima, y vuelve a confirmar el talento del director del Teatre Lliure.”

Sergio Pilles Lacavalla (Avanti - Roma)

“El montaje de Ricardo 3º, de Shakespeare, dirigido por Àlex Rigola con el Teatre Lliure, impactó por su provocadora modernidad a los espectadores que asistieron a su estreno.”

R.T. (El País)

“La corte se convierte en una site comedy de pesadilla, sólo para adultos, con bailes, canciones y apariciones estelares que llevan constantemente a la risa del respetable.”

Eduard Molner (La Vanguardia – Culturas)

“El conjunto de intérpretes habitual hace nuevamente un trabajo intenso y cómplice, con interpretaciones fulgurantes de Alícia Pérez y Chantal Aimée”.

Francesc Massip (Avui)

“Entre la labor ingente de los actores (muy bien Chantal Aimée) y del rigor de la dirección aparece el melodrama que en el fondo contiene la obra y el protagonismo exclusivo del malvado y perverso Ricardo III.”

Gonzalo Pérez de Olaguer (El Periódico)

“Conjugando la provocación y la gestualidad hiperbólica, Rigola desconcierta: a veces, los actores atraviesan el texto cual puente colgante, como funambulista entre el ruido y la palabra, entre la tragedia y la ridiculez.”

Sergi Doria (ABC Catalunya)

“Un montaje que, por su carácter desmadrado, podría tambalearse si no tuviera la fuerza de contención de sus principales intérpretes, el mismo Arquillué, pero también Chantal Aimée, Alicia Pérez y Anna Ycobalzeta, además de Joan Carreras y Lurdes Barba. Tan importantes son sus discursos como sus silencios.”

Andreu Sotorra (Clip de teatre)

“Un espectáculo a la manera original de Àlex Rigola, tal vez demasiado complacido en su solución visual, pero indudablemente válido en la evolución y en la actualidad de nuestro tiempo.”

Carlo Rosati (Scena e Schermo)

“Si apreciamos la buena interpretación de todos y cada uno, y en especial de una Chantal Aimée (Margaret) rutilante y un Pere Arquillué (Ricardo III) que lo da todo, si descubrimos ciertas ideas (...) es posible que el espectáculo nos resulte entretenido, modernamente entretenido.”

Santiago Fondevila (La Vanguardia)

“Santa Juana de los mataderos”: extractos de prensa en gira

“Teatro político, artificioso e implacable, con una furia explosiva articulada corporal y musicalmente (Oriol Rosell), que convenció al público”

Suddeutsche Zeitung

“Una velada magnífica: arranca violentamente los huesos de la obra de Brecht y los lanza a la cabeza del público –que reaccionó irritado-.Y súbitamente Die heilige Johanna der Schlachthöfe (Santa Juana de los mataderos) tiene que ver incluso con el teatro del horror de Antonin Artaud”

Der Standard

“Es gracias al Teatre Lliure de Barcelona y a su director Àlex Rigola que se ha recuperado esta obra que desde hace tiempo era tenida por anticuada, y que ahora vuelve a ser actual, como nos muestra su fulminante y vitalista puesta en escena, que ha llegado hasta Salzburgo. (...) Esta representación está bien repleta de fascinantes imágenes que toman partido”

Münchner Merkur

“Los principios estructurales de esta puesta en escena son el ritmo, la dinámica, los crescendos y –por contraste- el silencio. (...) Queda claro que Rigola ha estudiado a fondo el teatro-danza contemporáneo.”

Stuttgarter Zeitung

“Uno de los espectáculos que marcarán un punto y aparte de nuestra escena y que se adhieren al mejor teatro contemporáneo que se desarrolla en las grandes capitales teatrales”

Santiago Fondevila (La Vanguardia)

“Una estupenda y personalísima adaptación, llena de ritmo y de intensidad en los momentos más duros (...) muy respetuosa con la intención de Brecht y sus palabras”

Begoña Barrera (El País)

“Un montaje multidisciplinar (palabra, vídeo, música en directo, coreografías, acciones simultáneas..., político, nervioso, vivo, confuso, tumultuoso, reivindicativo, mestizo, subyugante, muy bien dirigido y muy bien interpretado por el amplio y joven elenco del Teatre Lliure”

Juan Ignacio García Garzón (ABC)

“Rigola ha demostrado en su producción más ambiciosa hasta el momento que tiene mucho que decir en el mundo del teatro”

Sonia Doménech (La Razón)

“Julio César”: extractos de prensa en gira

“Un memorable Julio Cesar (...) que hace del teatro el arte más contemporáneo que existe”

Fabienne Darge, “Le Monde”

“Así, asistimos a un “Giulio Cesare” directo, inmediato, me atrevería a decir, simplemente: un espectáculo de pura energía, que llega al espectador con toda su pureza y complejidad”

Franco Cordeli (Corriere della sera)

“La batalla será sinfonía, los suicidios evocaran a las estrellas de rock, la tragedia quedará como la lucha de los poderosos. No se puede dejar perder”

La Repubblica

“Rigola, utilizando de forma contundente la luz, la música, los silencios, el fragor puntual y el trabajo coral de los intérpretes, consigue comunicar con mucha fuerza el horror y la prodigiosa sabiduría que encierra este drama de Shakespeare”

Almudena Guzmán (ABC)

“Rigola es aquí mucho más que un desestabilizador desaforado. Es, con base sólida en Shakespeare, un exegeta de la corrupción del poder”

Javier Villán (El Mundo)

“El Julio César de Rigola es una maravilla, se mire por donde se mire”

Jordi Llavina (La Vanguardia)

“Rigola logra momentos de una belleza escénica sobrecogedora”

Pablo Ley (El País)

“Un director que confía en la inteligencia y la sensibilidad del espectador, que le presupone suficiente iniciativa para llenar con sus propias reflexiones las muchas cuestiones que plantean sus puestas en escena.”

Juan Carlos Olivares (Avui)

giras cía. teatre lliure

Gira Otel·lo

- Octubre 06: **Girona**
- Noviembre 06: **Granada, Málaga, Reus**
- Diciembre 06: **Tarragona, Granollers, Sevilla, Madrid**
- Enero 07: **Olot, Lleida**
- Julio 07: **Almagro**
- Agosto 07: **San Javier, Sagunt, El Escorial, Hellín**
- Setiembre 07: **Rivas Vaciamadrid**
- Octubre 07: **Las Palmas**

Gira European House

- Diciembre 05: **Girona**
- Marzo 06: **Bordeaux (Francia)**
- Abril 06: **Düsseldorf (Alemania)**
- Julio 06: **Santa Susanna**
- Octubre 06: **Berlín (Alemania), Sant Cugat del Vallès**
- Diciembre 06: **Madrid**
- Enero 07: **Roma (Italia)**
- Febrero 07: **Turín (Italia)**
- Mayo 07: **Oporto (Portugal)**
- Octubre 07: **Melbourne (Australia)**

Gira 2666

- Noviembre 07: **Girona**
- Febrero 08: **Sevilla, Málaga**
- Marzo 08: **Las Palmas, St. Cugat del Vallès, Granada**

EL TEATRE LLIURE

1976...

Creado en 1976 por un grupo de profesionales vinculados al teatro independiente, el Teatre Lliure se singularizó por su apuesta por el teatro de texto, con la relectura de los clásicos y el compromiso con la creación contemporánea, desarrollando en su sala una programación que alternaba el teatro con la danza y la música. Dirigido en etapas sucesivas por Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Lluís Homar, Guillem-Jordi Graells y Josep Montanyès, su implantación en el mundo cultural catalán y su contribución a la normalización del hecho teatral fueron recompensados desde muy pronto con la adhesión de un amplio público y el reconocimiento de la crítica.

1989...

UNIÓN DE LOS TEATROS DE EUROPA

El Teatre Lliure fue uno de los fundadores, en 1989, de la Unión de Teatros de Europa y este es un signo de su voluntad de presencia extramuros

de sus salas, de proyección exterior a través de la presencia en festivales y giras de sus espectáculos. Buena parte de los países de Europa y algunos de América Latina han sido ya visitados por sus producciones teatrales y musicales. En esta nueva etapa se va a profundizar en la línea de las coproducciones internacionales, como las ya establecidas con el Hebbel Theater de Berlín, el Salzburg Festival... Por otra parte, desde la inauguración de la nueva sede del teatro en el antiguo Palau de l'Agricultura de Montjuïc, y hasta la temporada 2003/2004, han presentado su obra en el Teatre Lliure grandes nombres internacionales como 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...

Desde marzo del 2003, Àlex Rigola encabeza el proyecto artístico de una nueva etapa que consolida la trayectoria protagonizada por el Lliure, con una programación teatral innovadora, una amplia presencia de la danza contemporánea y también de la música escénica. El teatro entendido como riesgo y emoción, de contenidos actuales tanto en los espectáculos de

nueva creación como en la revisión de aquellos textos que contienen temas de reflexión y debate aún válidos. Con el aval de los montajes que han caracterizado a este joven director y el de los nombres que le acompañan en su equipo, y en la amplia propuesta de las temporadas, el Teatre Lliure ha conseguido afianzarse como uno de los referentes escénicos del panorama teatral nacional.