

AY
TEATRO

DRAMATURGIA ÁLVARO TATO

DIRECCIÓN YAYO CÁCERES

MARTA ESTAL LAURA FERRER MARIO PORTILLO KEVIN DE LA ROSA JUAN DE VERA

GUÍA DIDÁCTICA VIVE MOLIÈRE

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
WELLS YAGUE PRODUCCIONES

GUÍA DIDÁCTICA

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANTES DE LA FUNCIÓN	4
3. DESPUÉS DE LA FUNCIÓN	28
4. FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA	38

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a un espectáculo teatral sobre uno de los grandes autores de la historia.

Bienvenidos a la Francia del Rey Sol, a las grandezas y miserias de uno de los reinos europeos más esplendorosos y paradójicos de la historia de Occidente.

Bienvenidos al París de los jardines de Versalles y las calles miserables, de las avenidas deslumbrantes y los teatros destartalados, del Pont Neuf repleto de transeúntes, espachines, comediantes, mercachifles y saltimbanquis.

Bienvenidos a un recorrido escénico por la vida y la obra de Jean-Baptiste Poquelin, *Molière*, con una selección de las mejores escenas del genio de la comedia que lleva siglos haciendo reír a espectadores de todo el mundo en cientos de idiomas, con su humor incomparable, a la vez farsesco y profundo, que convierte sus obras en un verdadero retrato de los vicios humanos.

Bienvenidos a una experiencia de puro teatro. Bienvenidos a *Vive Molière*.

ANTES DE LA FUNCIÓN

1. ¿Qué vas a ver?

Vive Molière es una comedia teatral con un elenco de cinco artistas: tres actores, una actriz y una cantante y pianista.

Se trata de una obra acerca de la vida de Molière, el genio cómico del siglo XVII francés, el autor más representado hoy en día en todo el mundo (exceptuando a Shakespeare, claro). A lo largo de la obra, entremezcladas con episodios de la vida del comediante, veremos una pequeña reunión de escenas de diversas comedias molierescas, que resumen los diversos temas, técnicas y personajes que el autor fue creando a lo largo de su carrera artística.

2. ¿De qué trata la obra?

En el cielo, la diosa Fama anuncia su intención de casarse con un gran autor de teatro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la llevan a París para conocer a un tal Molière y seguir su azarosa vida y sus hilarantes obras. Una historia de amores, desamores, celos, encuentros, desencuentros, duelos, danzas, canciones... y una selección de las escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas del genio de la comedia.

Vive Molière es un canto al dra-

maturgo cómico más importante de la modernidad. Un homenaje, una indagación y, sobre todo, una celebración de su despliegue de personajes, situaciones y escenas memorables, con una amplia gama de registros que pasan de la farsa burlesca a la ironía sutil e incluso la amargura. Una selección desternillante de las grandes escenas de sus mejores piezas dramáticas, con el hilo conductor de su propia vida. ¿Fue Molière un cómico sarcástico en lucha temeraria con las costumbres de su época? ¿Fue un “hombre de Corte” acomodaticio que puso en marcha todos los hilos de su influencia para amasar fortunas en el entorno versallesco? ¿Fue un genio al servicio del poder o un peligroso corrosivo social?

Ay Teatro presenta una visión delirante, desenfadada e iconoclasta del gran comediógrafo, de su ámbito teatral y de su siglo. Un elenco joven con música en directo al servicio del genio incomparable de Molière.

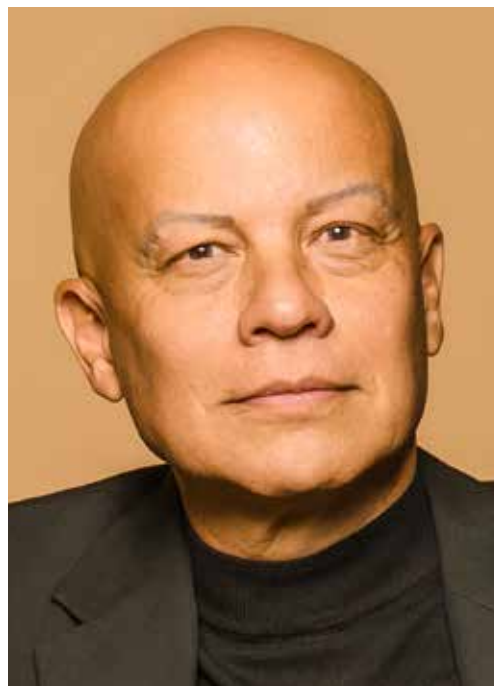
3. Unas palabras de Yayo Cáceres, director del espectáculo

Cuando cursaba el segundo año de la escuela de interpretación, mi profesor dijo en clase una frase que atribuyó a Molière y nos marcó: “la risa hace que la gente abra la boca y entonces llega la

palabra y se clava directamente en el cerebro”. Han pasado más de treinta años de aquello y nunca he encontrado esa frase, ni sé si es de Molière, pero sí puedo asegurar luego de años de hacer comedia, que es cierta. Este autor “divino si no fuera tan humano” (como dijo Cervantes refiriéndose a *La Celestina* de Fernando de Rojas) en mi parecer, es el mejor observador de la condición humana y ha tenido y tiene la valentía y lucidez suficientes como para tratarlo de manera magistral. Basta citar *Tartufo*, donde aborda la doble moral religiosa, o *El misántropo*, para corroborarlo.

Pero estas son solo dos obras en medio de la inmensa producción de este autor, director y actor que es sin duda uno de los faros más luminosos del arte. *La escuela de las mujeres*, *El señor de Pourceaugnac*, *El avaro*, *El médico a palos*, *El cornudo imaginario*, *La escuela de los maridos*, *Las preciosas ridículas...* y sigue la lista de hallazgos escénicos que este magnífico autor nos ha dejado a través de los siglos.

La locura, la paranoia, los celos, la frivolidad, la doble moral, el engaño, la valentía, el machismo, todo tan antiguo y por tanto TAN ACTUAL, hacen de Molière uno de los personajes más lúcidos, pero también más valientes que hemos conocido. Protegido por el rey Luis XIV, tapicero junto con su padre y aventurero cómico de la legua, alternando entre reyes y mendigos, entre mármoles y caminos de tierra, ha atravesado el tiempo para legarnos una obra

inconmensurable que intentamos acercar en este *Vive Molière*.

A través de Mito, Dato y Chisme (secretarios de la Fama) con texto de Álvaro Tato, nace y *Vive Molière* en formato de “casi” comedia-ballet como era el espíritu de aquellos montajes.

Creo que es momento, más que nunca de reírnos con libertad de lo que queramos. Salir en masa a reírnos de lo que nos plazca porque la risa es libertad y no correr el riesgo de tener que *buscar un lugar deshabitado y apartado donde ser libre de tener un corazón sincero*, como dice Alceste en el monólogo final de *El Misántropo*.

Pasen y vean *Vive Molière*.

Nota curiosa: el título *Vive Molière* puede ser leído en español (con el significado de que Molière está vivo) o en francés (que podríamos traducir así: ¡viva Molière!)

4. Unas palabras de Álvaro Tato, dramaturgo del espectáculo

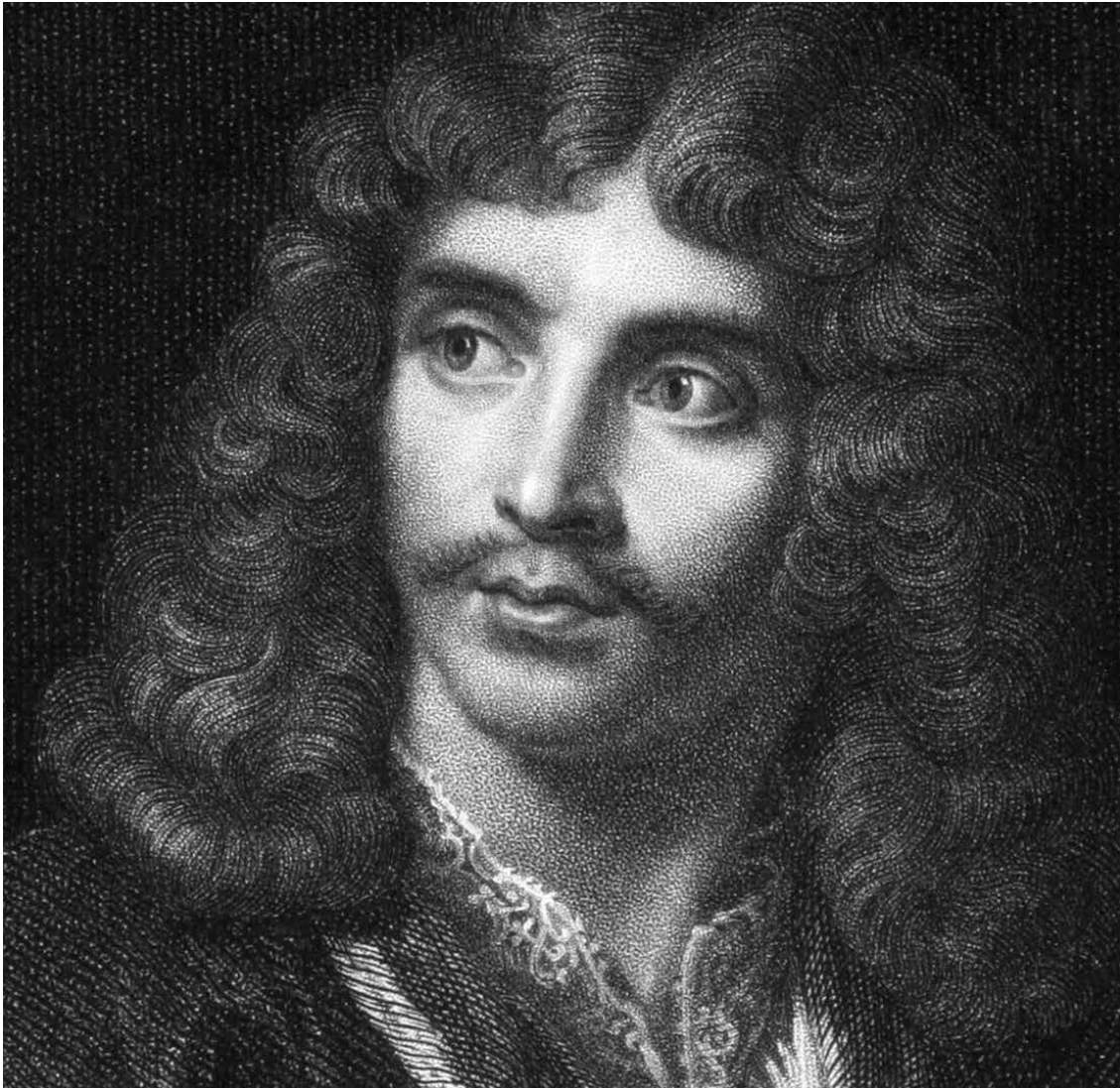
Vive Molière plantea una colección de escenas molierescas que repasan todos los aspectos de la maravillosa dramaturgia del genio del humor: desde la farsa sencilla y directa de *El burgués gentilhomme* o *La escuela de los maridos* hasta el fino sarcasmo metateatral de *La improvisación de Versalles* pasando, por supuesto, por obras maestras de la sutileza, la sátira y la ironía como *Don Juan*, *Tartufo* o *El avaro*.

El hilo conductor de estas escenas es la propia biografía de Molière o, mejor dicho, sus abismales contradicciones biográficas, ya que no conservamos ningún manuscrito y tan solo un puñado de documentos directos (más allá de los textos y prólogos) nos ofrecen vislumbres de la vida de Jean-Baptiste. Por

ello, la estampa legada a la posteridad oscila entre la visión legendaria y mitificada que nos brindan en sus acercamientos historiográficos, literarios y escénicos autores como Grimarest, Bulgakov y Mnouchkine y el escepticismo, basado en la escasez de datos reales concretos, de historiadores contemporáneos como Georges Forestier.

El juego entre realidad y ficción, entre dato y mito, entre rumor y certeza, nos brinda un arco por el que transitar para ofrecer al espectador actual una doble experiencia: por un lado, una muestra de lo mejor de Molière como autor; por otro, un paseo por el jardín laberíntico de espejismos donde los criados de la diosa Fama nos van ofreciendo un retrato inacabado, plural y ambiguo del inmenso autor. ¿Fue Molière un arribista cortesano favorecido y triunfante? ¿Fue un ironista que empleó el poder a su favor para llevar el arte de la comedia a su máxima expresión? ¿Fue un devoto o un libertino, un humanista convencido o un epicúreo indiferente? ¿Qué hay de los intensos y diversos rumores acerca de su vida familiar, su boda con Armande, actriz veinte años menor que él y presunta hermana o hija de Madeleine Béjart, la cofundadora de su primera compañía? ¿Son ciertas o falsas las habladurías sobre su salud quebradiza y su hipocondría? ¿Murió de verde o amarillo sobre el escenario o en camisión blanco sobre su mullida cama burguesa?

En *Vive Molière* invitamos a los espectadores a sacar sus propias

conclusiones a partir de este viaje poliédrico y jocoso a su tiempo, su familia, su *troupe*, su rey y la conspiratoria corte que gravitaba en torno suyo, el mundillo literario de aquel París deslumbrante y hediondo, las giras por una Francia hermosa y fracturada y las agueridas polémicas entre detractores y defensores de aquellos retratos humanos que, sobre el escenario teatral o en los jardines palaciegos,

trazaba con mano tan viva, perspicaz y audaz que ya sus contemporáneos lo denominaron *el pintor*... Una persona tan intrigante y arrebatadora como sus mejores personajes. Es hora de risa, de inteligencia, de sátira, de fiesta, de farsa. Es hora de comedia pura. Siempre es hora de Molière.

5. ¿Qué es Ay Teatro?

Ay Teatro, compañía teatral fundada en 2019, plantea una nueva visión escénica desde la raíz, en busca de la esencia del teatro como juego de la imaginación. Una apuesta por el “teatro pobre” basado en recursos elementales y, a la vez, revestido de la cultura, belleza, rigor y espíritu de fiesta del teatro clásico español y universal. Porque originalidad viene de origen.

Ay Teatro reúne el talento creativo del director de escena Yayo Cáceres y el poeta y dramaturgo Álvaro Tato, acompañados por la productora y distribuidora teatral Emilia Yagüe.

Además de *Vive Molière*, **Ay Teatro** ha puesto en marcha las siguientes producciones:

Mestiza (2018), desde su estreno en el Festival Clásicos en Alcalá, supuso todo un descubrimiento para cientos de espectadores durante la gira nacional, con el respaldo de tres candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas: Mejor Actriz Protagonista (Gloria Muñoz), mejor Dramaturga Revelación (Julieta Soria) y Mejor Diseño de Iluminación (Miguel Ángel Camacho).

Todas hieren y una mata (2019; Premio Teatro de Rojas al Mejor Texto Teatral), la comedia de capa y espada en verso a la manera de

los autores del Siglo de Oro, escrita por Álvaro Tato y dirigida por Yayo Cáceres, constituyó uno de los más destacados estrenos de una producción privada en nuestro país, tanto en la relevancia en público y medios como en número de representaciones nacionales. Las excelentes críticas de los principales medios de comunicación, el Premio Teatro de Rojas, la Candidatura al Premio Max Mejor Autor 2020 y las tres ediciones del libro (publicado por Ediciones Antígona) corroboran este éxito.

A lo largo de 2019 y 2020 una gira nacional de *Todas hieren y una mata* consolida la compañía mientras se promueven nuevas actividades relacionadas no solo con la puesta en escena sino también con la formación, las publicaciones y la divulgación en torno al teatro, en un ámbito nacional.

Malvivir (2021; Premio José Estruch al Mejor Autor), la apuesta de Ay Teatro por descubrir el universo de las pícaras del Siglo de Oro, cuenta con la dirección de Yayo Cáceres, la dramaturgia de Álvaro Tato, el elenco estelar de Aitana Sánchez-Gijón y Marta Poveda y la música en directo de Bruno Tambascio. Uno de los grandes éxitos de crítica y público desde el estreno, tanto en gira nacional como en la temporada en el Teatro Español/Naves de Matadero Madrid en 2022.

Nota curiosa: Tanto Yayo Cáceres (director) como Álvaro Tato (dramaturgia) forman parte de Ron Lalá, una famosa compañía de teatro, humor y música aclamada por crítica y público, que ha obtenido muchos premios y ha recorrido veinte países en sus giras. Sus más recientes espectáculos son *Cervantina* (2016; Premio Max de las Artes Escénicas), *Crimen y telón* (2017), *Andanzas y entremeses de Juan Rana* (2020) y *Villa y Marte* (2022). Sigue su pista en redes y te sorprenderá su especial visión de los clásicos, su particular humor y su calidad teatral y musical. Y si puedes... ¡no te los pierdas en directo!

LA PRENSA HA DICHO

De *Malvivir*:

★★★★★ *Un puro festín de teatralidad.* (Raúl Losánez, La Razón)

★★★★★ *Una aventura maestra.* (Bea López, Teatro Madrid)

Un espectáculo necesario. (Diego Doncel, ABC)

Un verdadero regalo para los amantes del teatro. Totalmente imprescindible. (Aldo Ruiz, El Teatrero)

Magistral. Un frenesí que no cesa y que pone el alma en vilo. (Horacio Otheguy, Culturamas)

Una fiesta para el teatro, una función inolvidable. (Txema Martín, Diario Sur)

Un nuevo regalo de una compañía en estado de gracia. (José María Caso, El Comercio)

De *Todas hieren y una mata*:

★★★★ *Descacharrante regreso al Barroco. Admirable brillantez.* (R. Losánez, La Razón)

★★★★ *Prodigios de versificación. Ritmo trepidante.* (J. Villán, El Mundo)

★★★★ *El soneto y la quintilla, compuestos de maravilla.* (J. Vallejo, El País)

★★★★ *Arriesgado e ingenioso, inteligente y placentero. Ejemplar espectáculo.* (J. Bravo, ABC)

El clásico del siglo XXI. (H. L. M., La Tribuna)

6. ¿Quién es *Molière*?

Jean-Baptiste Poquelin, *Molière* (1622-1673) nació en París en el seno de una familia de la rica burguesía; su padre ostentaba el importante cargo de Tapicero Real, vinculado con el servicio nobiliario en el entorno palaciego. Huérfano de madre a los diez años, Jean-Baptiste estudió en el Colegio de Clermont (de influencia jesuítica) y más tarde se licenció en Derecho en Orleans; entre sus influencias se aprecia la figura de Descartes, del filósofo epicúreo Gassendi y de sus contemporáneos (también poetas, dramaturgos y pensadores, algunos de ellos de perfil librepensador e incluso libertino) Cyrano de Bergerac, D'Assoucy o La Fontaine.

MOLIÈRE

¿Quién es la extraña mujer que me llama de ese modo? No suena mal como apodo: el comediante Molière.

(*Vive Molière*, escena 3)

En 1643, ya conocido con el pseudónimo de *Molière* (se ignora el origen del sobrenombre, aunque era una costumbre en el gremio teatral de la época asignarse apellidos sonoros) funda junto a Madeleine Béjart la compañía teatral L'illustre Théâtre; primero tratan de establecerse en teatros de la capital francesa pero la feroz competencia y la falta de apoyos nobiliarios y de recursos económicos (*Molière* pasó incluso

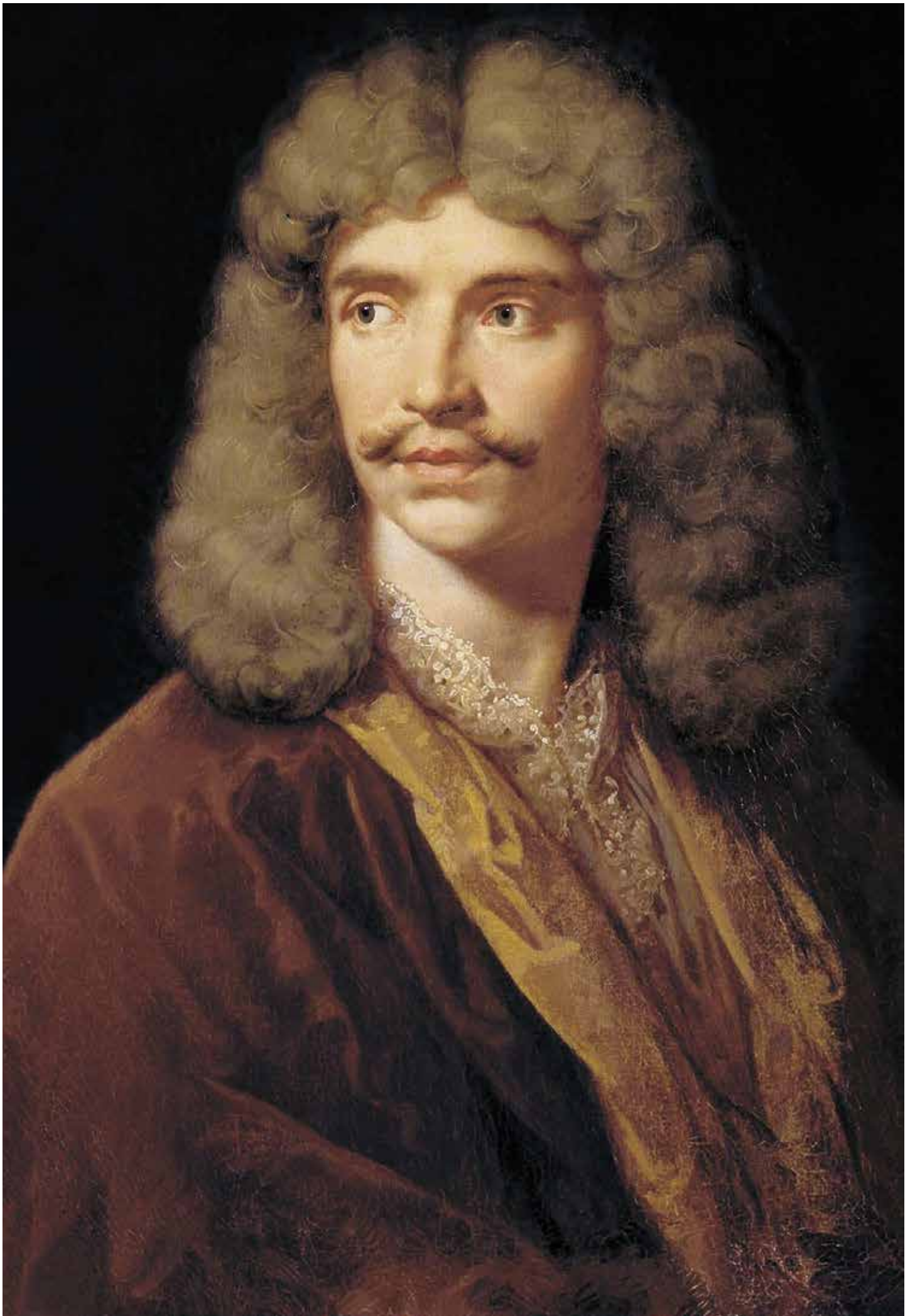
una breve estancia en prisión por deudas, que fueron saldadas por su padre) les obliga a convertirse en compañía itinerante.

MITO Desde Avignon a Burdeos, desde Lyon a Rouen rodando vienen y van; entre aplausos, abucheos, penas, risas, duelos, fiestas, cabalgan los comediantes como sueños ambulantes con sus miserias a cuestas...

(*Vive Molière*, escena 5)

Recorren las regiones del sur de Francia durante trece años, representando tragedias, comedias y farsas; en este período *Molière* realiza los primeros ensayos de su peculiar estilo, donde se aprecian influencias de la *commedia dell'arte* italiana y del teatro francés de la época. Se trata de un teatro tosco pero efectivo, rudimentario pero divertidísimo.

Su fama se fue extendiendo y al fin la compañía vuelve a probar fortuna en París bajo el nombre de *Troupe de Monsieur* (el hermano del rey, que ya los protegía); en 1659 obtiene su primer éxito importante con *Las preciosas ridículas*, una sátira de la pedantería de ciertas damas, y en 1660 creó el inolvidable personaje de Sganarelle, que aparece en varias piezas y que interpreta él mismo. Sin embargo, su tragedia *Don García de Navarra* fue un fracaso, y nunca pudo ser considerado, como él quería, como un autor trágico

a la altura de Corneille y Racine, los grandes tragediógrafos de su tiempo.

GACETILLERO ¡Noticias de La Gaceta!
 El gran actor y poeta
 Molière ha vuelto a París
 y la corte del Rey Luis
 lo aplaude cuando interpreta
 sus teatrales retratos
 que agradan al mundo entero
 y escandalizan al clero
 y a melindrosos beatos.

(Vive Molière, escena 7)

La escuela de las mujeres (1662), una inteligente crítica de la educación de las jóvenes con un desarrollo magistral de la figura del *vejete cornudo*, le valió el favor de Luis XIV, el Rey Sol, y su compañía pasó del Petit Bourbon al Palais-Royal, es decir, que fue creciendo en prestigio y actuando en salas más amplias y con capacidad para más tramoya, más recursos escénicos y, sobre todo, más espectadores, además de sus frecuentes representaciones privadas en los salones de las casas y palacios de la nobleza y la aristocracia. El comediante recobró el cargo de Tapicero Real que le correspondía por herencia paterna, logrando un beneficioso contacto directo frecuente con el entorno versallesco.

SACERDOTE Sus comedias del diablo,
 siguiendo las nuevas modas,
 tornan el retablo establo,
 y sé bien de lo que hablo
 porque las he visto todas.

(Vive Molière, escena 7)

También recibió durísimas críticas de poderosos detractores, entre ellos numerosos eclesiásticos; fue muy criticado su matrimonio con Armande Béjart, veinte años más joven que él (presunta hermana o hija de Madeleine).

En respuesta a las acusaciones, Molière escribe la metateatral *La improvisación de Versalles*, que le granjea más enemigos aún por su sátira a los gustos de determinado público, y en 1663 estrena otra obra maestra que provoca un escándalo: *Tartufo*, su irreverente crítica de la hipocresía en el entorno de los devotos religiosos, fue tildada de sacrílega e impía y resultó prohibida; más tarde sucedería lo mismo con su versión de un personaje mítico procedente de la obra *El burlador de Sevilla* de Tirso de Molina: *Don Juan o El festín de piedra*.

Durante los siguientes años, entre altibajos económicos, éxitos y fracasos, críticas y aplausos, apoyo real y ataques eclesiásticos, la compañía de Molière se consolida como la gran depositaria de la tradición cómica francesa. En estos años se estrenan *El médico a palos*, *El misántropo*, *El avaro* o *El enfermo imaginario*, además del desarrollo del género de la comedia-ballet junto a Lully (uno de los precursores del ballet clásico tal y como lo conocemos ahora), con obras como *El burgués gentil hombre*.

Luis XIV

Toda la nación te aclama,
toda la corte te estima,
has alcanzado la cima
de la gloria y de la fama
y las comedias-ballet
que compones con Lully
elevan tu pedigrí
y acrecientan tu cachet.

(*Vive Molière*, escena 9)

En 1673, durante la cuarta representación de esta última obra, Molière se siente indispuerto y es trasladado a su casa, donde fallece por problemas pulmonares. A pesar de que su figura siguió en el centro de las polémicas e incluso fue dificultoso que la Iglesia le concediera el derecho a tierra santa para su entierro, con los años Molière se convirtió en uno de los principales referentes de las letras francesas; el vestíbulo de la sede de la *Comédie-Française*, la gran institución dedicada a las artes escénicas fundada poco después de su muerte, está presidido por un busto del genial comediante, a quien se le conoce cariñosamente como *el patrón*.

7. Breve cronología molieresca

1622

El 15 de enero es bautizado Jean-Baptiste Poquelin, hijo del maestro tapicero Jean Poquelin y de Marie Cressé, también hija de tapiceros.

1632

Fallece la madre de Jean-Baptiste.

1635-1640

Estudios en el Colegio Clermont.

1638

Nace el futuro rey Luis XIV.

1640

Estudios de Derecho en Orleans; recibe el título de abogado, que solo ejerce unos meses. Conoce a la actriz Madeleine Béjart, que es hermana (algunos dirán que madre) de Armande.

1643

Se funda la compañía Illustre Théâtre, que alquila la pista de *jeu de paume* de Métayers para sus representaciones.

1644

Aparece por primera vez el sobrenombre *Molière* en las firmas de Poquelin. El Illustre Théâtre fracasa y acumula deudas.

1645

Diversas querellas de acreedores llevan a Molière a prisión por deudas, aunque pronto es puesto en libertad bajo fianza.

1646

La compañía de Molière, ya fundida con la compañía de Charles Dufresne, y protegida por el duque d'Épernon, recorre el sur y el oeste de Francia en gira: Nantes, Poitiers, Toulouse, etc.

1647- 1650

La compañía representa comedias y tragedias en diversos palacios, teatros y plazas de la región del Languedoc y en la Guyena. Crece la celebridad de Molière, en medio de las revueltas políticas de ciertos sectores nobiliarios que finalmente resultan sofocadas.

1653

La compañía recibe la protección del príncipe de Conti.

1655

Primera obra conocida de Molière: *El atolondrado*.

1658

Molière conoce a Corneille en Grenoble. La compañía empieza a negociar posibles teatros para regresar a París. Finalmente la *troupe*, protegida por *Monsieur*, el hermano de Luis XIV, actúa en el Palacio del Louvre ante la familia real, con fracaso en la tragedia y triunfo en la farsa cómica.

La compañía (formada por Molière, Madeleine y Genevieve Béjart, Joseph y Louis Béjart, Dufresne, Catherine De Brie y su esposo y Marquise Du Parc y su esposo) comparte el teatro Petit Bourbon con los comediantes italianos del célebre Fiorilli.

1659

Tras el estreno y la polémica en torno a *Las preciosas ridículas*, la fama de la compañía se multiplica; continúan, además, las funciones palaciegas para las más importantes familias de la aristocracia.

1660

Estreno de *Sganarelle o El cornudo imaginario*, otro gran éxito. La compañía se instala en el teatro Palais-Royal, con capacidad para casi 1500 espectadores.

1661

Estreno de *La escuela de los maridos*. Molière comienza la publicación de sus obras.

1662

Boda de Molière con Armande Béjart, veinte años más joven que él; los rumores de los detractores indican que se trata de la hija de Madeleine (incluso se insinúa un caso de incesto jamás demostrado).

1663

Estreno de las irónicas reflexiones metateatrales *La crítica de La escuela de las mujeres* y *La improvisación de Versalles*, dos grandes éxitos. Arrecian las críticas y denuestos por escrito de sectores eclesiásticos (como el abate D'Aubignac) y conservadores... y también de otros actores como Montfleury.

1664

Apadrinado por Luis XIV, nace Louis, el primogénito de Armande y Molière.

La compañía presenta nuevas obras en entorno palaciego: *Los placeres de la Isla Encantada* (en colaboración con Lully, con quien emprenderá la creación de comedias-ballet), *La princesa de Élide* y *Tartufo*; esta última resulta prohibida por el propio monarca, seguramente por presiones eclesiásticas y políticas.

1665

Estreno de *Don Juan o El festín de piedra*; un nuevo escándalo que se salda con la prohibición de representarla; ni siquiera llega a ser publicada en vida de su autor.

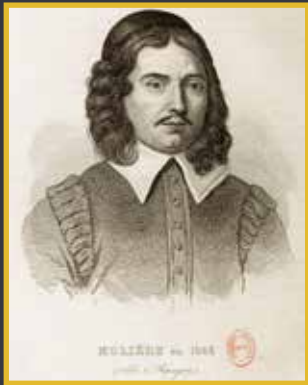
Desde agosto, el rey otorga a la compañía el privilegio de ser considerada Compañía Real, con una pensión económica muy favorable.

1666

Estreno de *El misántropo*, una obra maestra que pasa bastante desapercibida, quizá por su trasfondo tragicómico y amargo.

1667

Molière intenta sin éxito que el rey permita el estreno del *Tartufo*.

1668

Estreno de *Anfitrión* y *El avaro*, dos éxitos basados en comedias latinas de Plauto, además de la farsa *Georges Dandin*.

1669

Al fin el rey levanta la prohibición que pesaba sobre el *Tartufo* y la obra se representa con un enorme éxito.

Muere el padre de Molière.

Estreno de la comedia-ballet *El señor de Pourceaugnac*.

1670

Se publica un violento libelo contra Molière, *Élomire hypocondre*.

Estreno de la comedia-ballet *El burgués gentilhomme*.

1671

El Palais-Royal acoge *Psiqué*, un espectáculo de teatro, danza y música, de enorme presupuesto y gran ambición escenográfica.

Estreno de la farsa *Los enredos de Scapin*.

1672

Muere Madeleine Béjart.

Luis XIV concede a Lully el privilegio para la creación de una Academia Real de Música, que le garantiza el monopolio de los espectáculos con música y danza, lo que impide a Molière seguir desarrollando sus comedias-ballet; este es el origen de una presunta enemistad entre ambos artistas de la que no se tienen documentos concluyentes.

Molière y su esposa Armande, que hasta entonces residían junto a otros miembros de la compañía en las inmediaciones del Palais-Royal, se mudan a un lujoso piso de alquiler en la calle Richelieu.

1673

Estreno de *El enfermo imaginario*; el 17 de febrero, a las pocas horas de la cuarta representación, Molière fallece en su domicilio a la edad de cincuenta y un años.

A pesar de no haber recibido los sacramentos, su esposa Armande logra que el rey intervenga ante

el arzobispo de París y reciba sepultura cristiana. Molière es enterrado con discreción en el cementerio de Saint-Joseph, en una zona reservada a los niños muertos al nacer; es decir, no en tierra santa.

1677

Armande se casa en segundas nupcias con el actor Guérin d'Estriche. Armande se retira del teatro en 1694 y muere en 1700.

1680

Fundación de la *Comédie-Française*, como resultado de la fusión de la compañía de Marais y la antigua compañía de Molière.

1682

Se publican las *Obras completas* de Molière.

1715

Muere Luis XIV.

1723

Muere Esprit-Madeleine, la única hija que quedaba con vida de Molière y Armande, a la edad de cuarenta años, sin descendencia.

8. La puesta en escena

Vive Molière: cinco actores jóvenes dan vida al universo molieresco con música en directo, canciones, poesía... y muchas, muchas risas. Los intérpretes afrontan el desafío de asumir a más de una decena de personajes cada uno, tan singulares como Sganarelle, Harpagón, Alceste, Carlota, Mathurine, Celimena y un largo etcétera, además de los personajes de la trama (la diosa Fama y sus criados) y varios personajes de la época que nos irán llevando a través de las leyendas y realidades del dramaturgo. Todo un *tour de force* entre la farsa, el vodevil, la alta comedia y el musical. Un espacio escénico esencial y simbólico, con escasos elementos: biombos de tela, escasas sillas, un teclado... y un tobogán central, símbolo de la conexión entre el

mundo celestial y el París de la época, y camino que transitan los personajes en ambas direcciones a lo largo de la obra.

Las claves del presente montaje se inspiran en el concepto teatral característico de su director, Yayo Cáceres: mínimos elementos, aprovechamiento máximo de las posibilidades del juego escénico y una exquisita labor de vestuario, iluminación, música y ritmo. Una fiesta de la sugerencia y la teatralidad, con la comedia a flor de piel y las canciones originales (compuestas por Yayo Cáceres, con arreglos de Marta Estal, nuestra Clarín) resonando a lo largo de toda la pieza a modo de aquel *teatro pobre* que tanto se prodigó en la época al margen de las compañías oficiales de teatros, salones y palacios.

La escenografía está diseñada por Ay Teatro y Tatiana de Sarabia y nos hace dibujar, con muy pocos

elementos, los lugares de París en los que transcurren las piezas y el espacio de la nube en el que vive la diosa Fama junto a sus criados. Es la magia del teatro: con tan solo unas sillas y unos paneles que hacen las veces de muros, de calles, de sillones, seguro que podrás imaginar el Palacio de Versalles, los balcones de Isabel y Valerio, el bosque en el que don Juan se lanza a sus conquistas...

Un elemento clave de esta escenografía es el tobogán, que separa los dos mundos que encontramos en la obra: el onírico, del cielo, y la realidad de los personajes de Molière. Para bajar a conocer este mundo real, la diosa Fama se lanza por él: el tobogán es entonces un juego que nos lleva al juego del teatro, y además de un tobogán es el Sena, el río de París, es la cama en la que descansa Molière en sus últimos días, es el asiento en el que escribe de niño...

El vestuario de Tatiana de Sarabia nos transporta a la época y juega, sobre base negra y dorada, con diferentes piezas que van creando con fluidez los diversos personajes (casacas, pañuelos, faldas, jubones, tocados, etc.), pues la transformación veloz es esencial en nuestro juego escénico; los estampados cobran un peculiar protagonismo, en consonancia con los motivos de época, para crear verdaderos “fuegos artificiales textiles” y permitir la identificación inmediata, mediante un solo elemento, de las docenas de personajes que pululan por las escenas.

En resumen, una puesta sencilla,

directa y rotunda, realizada por el diseño de luces de un verdadero maestro de la iluminación escénica, Miguel Ángel Camacho, y basada en la intensidad de las interpretaciones, en el arte de los actores, en la fisicidad, en el ritmo implacable, en la música en directo y en una sucesión de imágenes y estímulos que no dejan tregua, apostando por la quintaesencia del teatro puro y *básico*.

9. La música de *Vive Molière*: unas palabras de Marta Estal

La música de *Vive Molière* está inspirada en muchas épocas y estilos diferentes. Para representar a los distintos personajes de Molière hemos utilizado la técnica del *leitmotiv*, en la que a cada personaje, escena o atmósfera se le asocia una melodía diferente que está muy relacionada con el carácter de los mismos.

Nota curiosa: Este *palabro* tan raro, *leitmotiv*, viene del alemán *Leiten* (*guiar*) y *Motiv* (*motivo*), y nace en el ámbito de la ópera en el siglo XIX. Desde entonces se utiliza con frecuencia en las bandas sonoras para acompañar las escenas de amor, de miedo o misterio, las apariciones de los malos... Por ejemplo, las inconfundibles melodías recurrentes de *Star Wars*, *El Mandaloriano*, *Batman*, *Juego de tronos*, las pelis de Marvel o videojuegos como *Mario Galaxy*, *The last of us*, *Pokemon*...

El *leitmotiv* principal de toda la pieza aparece ya al inicio, cuando Mito nos presenta la peluca con la que se convierte en Molière, y acompaña al autor durante la representación

de todas sus obras y las diferentes etapas de su vida. A veces este tema se presenta más alegre, otras más triste... Casi al final de la representación, cuando Molière y la Fama se reencuentran en el cielo, sus temas musicales se cruzan igual que sus destinos. También tienen *leitmotivs* el personaje de Don Juan, el avaro Harpagón...

Por otro lado, notarás que en la escena del Rey Sol, Luis XIV, el piano tiene un sonido peculiar, metálico. Esto se debe a que en aquellos tiempos no conocíamos el piano como hoy en día (¡y menos los teclados con enchufes!), sino que se tocaba un instrumento anterior, que podríamos decir que sería el abuelo del piano. Se trata de un instrumento llamado **clave** y para él componían los músicos de Su Majestad. Para realzar la salida del monarca, Clarín interpreta un *minué*, un tempo de danza también muy característico en la época.

Tanto la marcha de Molière como la música dedicada al rey se inspiran en el siglo XVII y por tanto al periodo musical barroco, que es contemporáneo a nuestro autor. Sabemos que en este siglo la música era muy importante y que el mismo rey la apoyaba y disfrutaba. Durante su vida, Molière colaboró con el compositor Jean-Baptiste Lully y juntos desarrollaron el nuevo género de las comedias-ballet.

Además de esta música más *clásica*, en la obra también hemos abordado

otros estilos como un vals en la canción del florete y armonías modernas para las escenas de amor entre la Fama y Molière, que buscan crear un ambiente mágico y atemporal en el que se combinan el mundo de la nube y el real. Al final del monólogo de Harpagón se interpreta un tango: se trata de una música de carácter apasionado que habla de amor y desamor, y qué mejor canción para dedicarle a este avaro que se desvive por su amante el dinero.

Por último, dos canciones remiten a la música propiamente francesa: la primera, el tema de Don Juan nos evoca las *Gymnopédies* del compositor Erik Satie por su color y tempo lento. De otro lado, la canción dedicada a los romances entre comediantes, interpretada al ukelele y cantada por todo el elenco, recuerda a los temas de Jacques Brel, un cantautor francófono muy conocido durante el siglo pasado.

10. La coreografía

Las coreografías de Nuria Castejón se relacionan con los diferentes estilos musicales que recorre la obra. Por un lado, para las escenas de *El burgués gentilhomme* y la presentación del Luis XIV encontramos danzas cortesanas tal y como se bailaban en la época de Molière. En ellos se aprecian una serie de protocolos. Por ejemplo, para iniciar el baile se ejecuta una pequeña reverencia en la que las damas ofrecen la mano con la palma hacia abajo para que los caballeros la recojan con la palma hacia arriba. El Rey Sol era un gran amante de las artes y llegó a fundar la Academia Nacional de Música, con enorme presencia de la danza clásica, en la que se sentaron las bases teóricas y prácticas del ballet. En su presentación como personaje, Luis XIV realiza unos pequeños pasos a tempo de *minué*. No es casualidad, ya que el monarca se había formado en danza desde niño e incluso participaba como bailarín en algunas de las representaciones de Versalles.

Por otro lado, en *Vive Molière* también encontramos una divertida coreografía en el *Vals del florete*,

a mitad de camino entre la lucha de espadas y la danza, y el tango (homenaje al gran género musical argentino) con el que concluye el monólogo del avaro Harpagón, en el que acorde al estilo los cuerpos están más rígidos y los pasos son más bruscos.

En los (des)encuentros amorosos entre la Fama y Molière desarrollamos otro tipo de movimientos: se trata de unos pasos de danza contemporánea, donde el cuerpo de la Fama (junto con su pañuelo), mucho más flexible y evocador, no solo está al servicio de la música sino también de la palabra.

Unos pequeños pasos de cabaret en la canción final completan el viaje por épocas y danzas que nos propone Nuria.

Nota curiosa: Hasta la época de Molière las mujeres tenían prohibido bailar en los escenarios; eran bailarines travestidos quienes representaban los papeles dancísticos femeninos. La primera vez que en la que aparecieron bailarinas en escena fue en *El triunfo del Amor*, ópera-ballet escrita por Lully para la boda del primer hijo de Luis XIV.

11. Los personajes y sus intérpretes

Marta Estal interpreta a Clarín, al Gacetillero y a Madeleine Béjart, y toca y canta en directo toda la música de la obra.

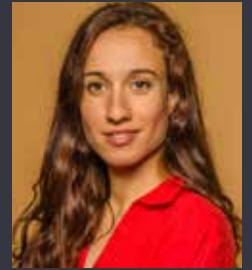
Clarín es el músico de la diosa Fama; se llama así porque, según la mitología grecolatina, el clarín era el instrumento de viento que acompañaba a la diosa siempre que iba a anunciar algo importante.

El **gacetillero** aparece a lo largo de la obra brindándonos noticias sobre Molière y su compañía; de alguna manera, es un avatar laico de Clarín, pues, al igual que este en los cielos, da las noticias a los ciudadanos parisinos.

Nota curiosa: En el siglo XVII, las gacetillas eran pequeños boletines de noticias que se distribuían a mano, se pegaban en las paredes y/o se pregonaban en las plazas de villas, pueblos y ciudades; su uso se extendió por los países más desarrollados de Europa y poco a poco, a lo largo de las décadas siguientes, con la lenta reducción del analfabetismo y el asentamiento definitivo de la imprenta como medio de difusión, dio lugar a los primeros diarios; por tanto, son el origen del llamado Cuarto Poder de las sociedades democráticas: el periodismo.

Madeleine Béjart, célebre actriz y empresaria teatral de la época, funda con Molière su primera compañía; fue considerada una de las mejores intérpretes trágicas y cómicas de la Francia del siglo XVII. Fue hermana (o madre, según ciertos rumores) de Armande Béjart, también actriz, que se casó con Molière.

CUESTIONARIO A MARTA ESTAL

¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de cantar y tocar en una obra de Molière?

En las obras de Molière las intenciones e historias de los personajes y las pasiones que los mueven son tan claras y tan cercanas a nosotros que resulta fácil imaginar músicas que lo acompañen. Lo más difícil es quizás encontrar el equilibrio entre las diferentes funciones de la música en escena, ya que participa en ella de muy diversas formas: a veces la pinta, otras la cuenta, otras la construye...

¿Con qué personaje de Molière te irías a una isla desierta y con cuál no te irías?

Si se puede, me iría con tres. Por un lado, con los criados de Harpagón, ya que me parece que después de tanto tiempo arreglándoselas para ejercer ella de criada y cocinera y él de criado y de cochero (y quién sabe de qué cosas más), saben manejarse muy bien y lo mismo podrían construirte una cabaña que hacerte un guiso rico con lo que encontraran. Parecen además muy simpáticos y salerosos. También me iría con Isabel, porque deja bien claro su ingenio con todas sus artimañas y estoy segura de que se desenvolvería estupendamente. No me iría con Don Juan, porque le veo muy preocupado en ligar y poco dado a la supervivencia; y sobre todo no me iría con Harpagón, que querría robarme hasta el último coco y encima luego los perdería al enterrarlos en la playa.

Para ti, ¿qué es lo más importante en la formación de un/a intérprete de música?

Primero, estudiar mucho para conseguir un buen dominio técnico que te permita disponer de los recursos expresivos que quieras. Por otro lado, creo que es importante conocer música de todos los tipos y épocas y entender su relación con otras disciplinas artísticas.

¿Qué le dirías a alguien que va a ver una obra de teatro por primera vez?

Que es como si viera una película pero con más magia porque no hay posproducción, todo sucede solo una vez: que vaya sin pretensiones y sin juicios, que se deje llevar.

CUESTIONARIO A LAURA FERRER

¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de representar el teatro de Molière?

Para mí lo más difícil es lograr defender el ritmo frenético que tienen muchas de sus escenas. Lo más fácil es divertirse haciéndolas y disfrutar encarnando a cada personaje.

¿Con qué personaje de Molière te irías a una isla desierta y con cuál no te irías?

Tengo claro que no me iría con Harpagón a ningún sitio, y menos si escasean los bienes. De irme con alguien seguramente sería con Alceste.

Para ti, ¿qué es lo más importante en la formación de un/a intérprete de artes escénicas?

La perseverancia y los retos personales. Jamás asentarse ni conformarse, y seguir siempre creciendo y adquiriendo habilidades.

CLARÍN.

(Canta.) Sale del nido,
bate las alas
y nos regala
gloria y olvido.
Coqueta y loca
su lengua suelta
da vuelta y vuelta
de boca en boca.
A su capricho
te hunde y eleva
mientras te lleva
de cuna a nicho.
Te da la gloria,
te mece y cuida,
después se olvida
de tu memoria.
¡Qué hermosa dama
la diosa Fama!

Laura Ferrer interpreta a la diosa Fama y a Isabel, entre otros personajes

La Fama es la protagonista femenina de la obra, un personaje perteneciente a la mitología griega y romana, una deidad que personificaba el triunfo militar (de ahí el clarín en su mano, pues era el instrumento empleado en las maniobras militares) y popular (de ahí las alas, pues “la fama vuela” de boca en boca). Como le dice Molière a la diosa cuando se encuentran, la Fama siempre ha tenido fama (valga la redundancia) de pasajera, de falsa y de caprichosa, pero en esta obra descubriremos que también se puede enamorar...

Isabel es la joven prometida (a la fuerza) de Sganarelle en *La escuela de los maridos*; una muchacha resuelta, inteligente, decidida a salirse con la suya, como Inés en *La escuela de las mujeres* o la Angélica en *Georges Dandin*. Este tipo de personajes femeninos rebeldes está muy presentes en el teatro y la literatura clásica de raigambre humanista, desde la Hermia de *El sueño de una noche de verano* o la Viola shakespeariana de *Noche de Reyes* hasta la Ángela lopesca de *La dama duende*, pasando por la pastora Marcela o *La gitanilla* cervantina. Mujeres que se apuestan por su libertad, que defienden su libre albedrío, que se enfrentan o huyen de sus cadenas, que se oponen a una sociedad injusta que pretende enterrarlas en vida bajo los lazos del matrimonio forzoso o el convento.

Mario Portillo interpreta a Molière, a Mito y a Don Juan, entre otros personajes

Molière es el protagonista de la obra; lo vemos evolucionar a lo largo de su vida, de ser el hijo de un tapicero de la burguesía parisina a convertirse en uno de los más célebres autores y actores de la Francia de su tiempo. También seguimos sus relaciones artísticas y amorosas con Madeleine Béjart y Armande Béjart (con quien se casó) y, por supuesto, con la diosa Fama... y asistimos a la evolución de su talento en busca de cumplir su sueño; como él mismo le dice al rey Sol en una escena:

MOLIÈRE

Igual que un gran soberano sueña del mundo ser dueño, yo no cejo en este empeño más pequeño y más mundano: retratar al ser humano en el teatro que sueño.

Mito es el criado más “flipado” de la diosa Fama; habla de forma rimbombante y se expresa de manera exageradamente épica. Por ello rivalizará con Dato y su obsesiva exactitud.

Don Juan es uno de los mitos occidentales más arraigados en el imaginario; el burlador de mujeres cínico, cruel e iconoclasta, nacido de la pluma de Tirso de Molina en *El burlador de Sevilla*, donde es arrastrado al infierno tras una vida de atropellos a la ley y a la dignidad, ha tenido numerosas versiones, desde el *Don Juan molieresco* hasta el *Don Juan Tenorio* de Zorrilla pasando por la ópera *Don Giovanni* de Mozart.

CUESTIONARIO A MARIO PORTILLO

¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de representar el teatro de Molière?

Lo más difícil en mi opinión es que tiene un código muy determinado que todo el elenco tiene que seguir. Lo más fácil es que una vez entras en la “locura” de su teatro es fácil dejarse llevar.

¿Con qué personaje de Molière te irías a una isla desierta y con cuál no te irías?

Por supuesto con Chisme para no aburrirme y nunca con Don Juan o Sganarelle.

Para ti, ¿qué es lo más importante en la formación de un/a intérprete de artes escénicas?

La escucha escénica hacia el compañero, hacia el espacio y estar siempre abierto y permeable.

¿Qué le dirías a alguien que va a ver una obra de teatro por primera vez?

Que se relaje. Que olvide Netflix y que trate de percibir todo lo que el teatro, como una gran experiencia que es, le puede ofrecer. Estar dispuesto a que algo te guste e interese es indispensable para poder disfrutar de algo.

CUESTIONARIO A KEVIN DE LA ROSA

¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de representar el teatro de Molière?

Esta es la primera vez que me enfrente a la puesta en pie de un texto de Molière, así que desconociendo un poco el tema y basándome únicamente en esta experiencia, diría que lo más fácil puede convertirse a su vez en la piedra que entorpezca a la hora de representarlo. Hablo de su ritmo, de su juego con la palabra que va desde saltos súbitos a fluidas corrientes continuas. Si eres capaz de subirte a este torrente y navegar con estos cambios utilizándolos en tu beneficio para el propio resultado de la interpretación, se convierte en un gustazo. Son estos mismos saltos y cambios los que pueden hacer que si no estás con total disponibilidad y escucha te tropieces.

¿Con qué personaje de Molière te irías a una isla desierta y con cuál no te irías?

Respondo a esta cuestión basándome en el dibujo de los personajes que hemos planteado en nuestra puesta. Probablemente una buena opción para ir a una isla sería Carlota del *Don Juan*, una mujer sin maldad y trabajadora, sería una buena compañía a nivel emocional y práctico. Y sin duda no me iría con Harpagón, su egoísmo, poca capacidad de trabajo y desconfianza hacen que sea el cóctel perfecto para no elegirlo como compañero.

¿Qué es lo más importante en lo formación de un intérprete?

Constancia, trabajo y disfrute. Entender que el buen cuidado de uno mismo a nivel físico y personal es clave, sin caer en psicologismos o teatroterapias. Dedicarse a la formación y al oficio con rigor sin perder de vista a su vez que no es tan importante, que esto es un juego. Un juego serio, minucioso y divertido. Ser libres dentro de nuestras limitaciones, abrazarlas.

¿Qué le dirías a alguien que va por primera vez al teatro?

Por suerte pude vivir ese momento a través de mi hermano Víctor hace muy poco tiempo. Me vio actuar por primera vez en el 2018, él tenía 33 años. Vio un *Lucas de Bohemia* en el CDN, dirigida por Alfredo Sanzol. Mi hermano Víctor ajeno al mundo del teatro o la cultura, se acercó con curiosidad e inocencia, sin esperar demasiado. Salió sorprendido, motivado y orgulloso. Supongo que la inocencia y el no esperar o prejuzgar nada, hacen que todo brille más cuando lo ves.

Kevin de la Rosa interpreta al criado Chisme, además de varios personajes molierescos como Harpagón (el avaro) o Sganarelle.

Chisme es el criado más alocado de la diosa Fama; representa los rumores, el *gossip*, los chismes, dimes y diretes que a menudo forman y deforman la reputación de las personas. Por eso le dice a la Fama cuando ella se interesa por el joven Molière:

CHISME

Si lo queréis por marido más vale correr, pues sé que se dice no sé qué de que no sé quién ha oído que afirman ciertos rumores que podría haber deslices de actrices con los actores y actores con las actrices.

Harpagón es uno de los grandes personajes del teatro universal, una caricatura de la avaricia humana. Su origen es la comedia de Plauto *Aulularia*, pero Molière lo lleva a sus últimas consecuencias. Se dice que siglos después nos sigue haciendo reír porque en el fondo todos llevamos un pequeño Harpagón dentro...

Sganarelle es uno de los avatares escénicos del propio Molière; este personaje, que suele relacionarse con el tipo escénico del cornudo, el pánfilo, el sencillo, el tonto... aparece en otras obras como *Sganarelle* o *El cornudo imaginario*, *La escuela de los maridos* o *Don Juan*, pues es el criado del burlador. En la época, el personaje de Sganarelle fue tan celebrado y tan asimilado a su actor como en el siglo XX lo fue, por ejemplo, el inmortal Charlot creado por Charles Chaplin, otro de los genios absolutos de la comedia universal.

Juan de Vera interpreta al criado Dato y al rey Luis XIV, además de varios personajes molierescos como Alceste, el misántropo.

Dato es el criado más leal de la fama, el que maneja todos los datos técnicos, las fechas exactas y precisas; sus peleas con mito en aras de la exactitud se convertirán en un verdadero duelo de floretes.

Luis XIV, denominado el Rey Sol por sus contemporáneos, convirtió su largo reinado en un deslumbrante espectáculo que podemos resumir en un paseo por el Palacio de Versalles, sede que hizo construir como epítome de la ostentación y el lujo del poder real divino emanado directamente de las esferas celestes.

Nota curiosa: El origen del apodo real procede de la danza; Luis XIV subió al escenario por primera vez a los catorce años interpretando al astro rey en *El ballet de la noche*, haciendo girar a sus cortesanos como satélites a su alrededor y mostrando al público la transición de la noche al día y metafóricamente, la lucha del bien contra el mal. Una maniobra propagandística literalmente...brillante.

Alceste es uno de los personajes más singulares y enigmáticos del teatro universal. Para unos, un irritante celoso; para otros, un amante de la verdad que desvela los vicios de la alta sociedad; en cualquier caso, la decisión postrera del melancólico personaje (alejarse de la humanidad y partir a vivir solo al campo) ha provocado encendidas polémicas y controversias a lo largo de los siglos.

CUESTIONARIO A JUAN DE VERA

Cuestionario a Juan de Vera

¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de representar el teatro de Molière?

Lo más difícil para mí es rescatar la esencia de cada obra y distinguirla del resto, pues los fragmentos que se plantean en *Vive Molière* son, en su mayoría cómicos y corren el riesgo de asemejarse entre ellos. Aunque esta respuesta suene algo vaga, para mí lo más fácil es representar el teatro de Molière, ya que son piezas tan bien escritas que te invitan a dejarte llevar y no hacer nada más que lo que cada obra plantea.

¿Con qué personaje de Molière te irías a una isla desierta y con cuál no te irías?

Me iría con el doctor Purgón, ya que soy algo hipocondríaco y seguramente en una isla desierta los mosquitos enormes y algún que otro mono loco serían el menor de los problemas. No me iría con Argán, el enfermo imaginario. Un hipocondríaco por isla desierta, por favor.

¿Qué es lo más importante en la formación de un intérprete?

Para mí lo más importante es jugar. Los intérpretes no somos cirujanos, no hay vidas que dependen de nosotros, y saber eso te permite centrarte única y exclusivamente en interpretar, en jugar.

¿Qué le dirías a alguien que va por primera vez al teatro?

Le diría que la obra que va a ver nunca volverá a suceder, así que en cierto sentido es un privilegiado. Eso y que si no le gusta, no pasa nada; hay mucho más teatro.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN: VIVE MOLIÈRE, ESCENA A ESCENA

Escena 1. En la nube

FAMA (Al público.) Celestes diosas, dioses celestiales, os doy la bienvenida a mi palacio, esta nube que flota en el espacio por la que dan suspiros los mortales.

-La obra comienza en el Cielo, donde la diosa Fama, presentada por el canto de Clarín, hace una declaración nupcial ante nosotros los espectadores, a quienes nos considera dioses del Olimpo. **¿Quiénes son esos tales Corneille y Racine, los dos pretendientes a esposos que se va a jugar al azar de una moneda?**

-**Propuesta de ejercicio:** elige a un o una artista que te guste y redacta una carta a la Fama para convencerla de que se case con él/ella.

Nota curiosa: El monólogo de la diosa Fama está escrito en cuartetos (grupos de cuatro endecasílabos con rima ABBA) para imitar el sonido rimbombante y el largo aliento de los versos de las tragedias francesas de la época, como *El Cid* de Corneille o *Fedra* de Racine.

-Los tres criados de la Fama interrumpen a la diosa para presentarle un nuevo candidato, un

tal Molière a quien ella no conoce porque los “famosos” de la época escriben tragedias, no comedias. **¿Por qué piensas que son Dato, Mito y Chisme los criados de la Fama?**

CHISME	¡París, corazón de Francia!
DATO	¡París, enjambre de lumbres!
	¡Espejo del firmamento, cuna de encantos sin cuento...!
CHISME	Y de livianas costumbres.
DATO	Habitantes: mil millares. Fuentes: cien. Jardines: treinta. Iglesias: ciento cuarenta.
CHISME	Y doscientos lupanares.

-Los criados llevan a la Fama a París; en escena, simplemente la bajada de la actriz deslizándose por el tobogán simboliza ese descenso de los cielos a la tierra, y allí le muestran un gran mapa de París donde van señalando diversas zonas con sus floretes y las personas son naipes que Dato arroja sobre el mapa. Vemos aquí un ejemplo de uno de los recursos característicos del

teatro: la metáfora visual. **¿Crees que en cine o en televisión se hubiera resuelto de manera diferente esa misma acción?**

Escena 2. Pont Neuf

CHISME

El puente es el escenario de miles de parisinos que entrecruzan sus destinos cada jornada a diario, y pronto los podréis ver con otras voces y trajes cuando sean personajes de las obras de Molière.

En esta ajetreada escena se nos presenta la infancia de Jean-Baptiste Poquelin y los problemas con su padre, que no acepta su vocación, mientras desfilan por el Puente Nuevo diversos personajes molierescos en ráfagas de pequeños fragmentos de sus mejores obras: Tartufo y su visión cínica de la fe y del pecado; el avaro Harpagón y su codicia infinita por el vil metal; las preciosas ridículas y su afán por aparentar que tienen mucha clase y son muy *molonas*; don Juan y su obsesión por las conquistas amorosas, cosificando a las mujeres; Sganarelle y su esposa, ambos víctimas de unos celos enfermizos a escondidas, aunque se mienten a la cara el uno al otro. **¿Cuáles de ellos te parecen más actuales?**

Hay quien dice que ya no me quedan temas. ¡Pero si no dejan de dármelos! ¡Si la ridiculez humana no se acaba nunca!

(Molière, *La crítica a La escuela de las mujeres*)

-El padre de Jean-Baptiste quiere que su hijo siga la tradición de su apellido y aprenda el oficio de tapicero. **¿Es posible en el siglo XXI seguir la vocación que uno quiere o la presión familiar sigue tan presente como en la época?**

Nota curiosa: Casi todo *Vive Molière* (salvo las escenas que pertenecen a Molière y que están traducidas en prosa o en versos blancos) está escrito en redondillas, estrofa característica del Teatro del Siglo de Oro español y, junto con el romance, la más empleada con diferencia en la *comedia nueva* de Lope de Vega y sus seguidores. Está formada por cuatro versos octosílabos con rima consonante de la primera con la cuarta y la segunda con la tercera: *abba* (de ahí su nombre, *redondilla*). La intención es provocar una sensación de movimiento, un eco del teatro clásico que conecte la tradición española y francesa... y aprovechar a favor de la comedia esa estrofa tan versátil y juguetona (a veces ampliada a quintilla o sextilla añadiendo más versos) que permite una gran velocidad de acción, de información y de diálogo.

Escena 3. A orillas del Sena

-Han pasado los años (la magia del teatro es así) y el joven Molière se encuentra a la actriz Béjart ensayando su papel a orillas del gran río parisino. El juego escénico convierte un personaje (Madeleine Béjart) en una voz. **¿Por qué crees que el director ha decidido que los espectadores no veamos a Madeleine sino que solo la escuchemos cantar?**

-Dato y Mito se retan a un duelo de florete (el arma característica de la época, que cuelga del cinto de *Los tres mosqueteros*, por ejemplo) por sus discrepancias sobre las versión de los hechos. La humorística letra del vals está llena de dobles sentidos y de juegos lingüísticos, acentuados por la rima continua. ¿Te has dado cuenta de que el rap, el hip hop y el género urbano también recurren a la rima continua a lo largo de varios versos? **Compara la rima de estos dos ejemplos:**

Sin el arte del florete
no puede entenderse el siglo diecisiete.
Mil placeres te promete:
mete y saca, saca y mete.

(Vive Molière)

Atrévete-te-te, salte del *closet*,
destápate, quítate el esmalte,
deja de taparte que nadie va a retratarte,
levántate, ponte *hyper*...

(Calle 13)

¿Se te ocurren otros ejemplos de rima continua en la música reciente?

-A continuación, para demostrar a la diosa Fama (¡y con su participación!)

que Molière es un buen escritor de amor, los criados representan una escena de *El burgués gentilhomme*: un sencillo enredo amoroso rematado por un baile cortesano. ¿Cómo sería esta escena de réplicas y contrarréplicas de enamorados enfadados por una tontería si fuese escrito en un chat de **aplicación de móvil**? **Escribe esa pequeña escena** (¡con emoticonos incluidos!).

-La diosa Fama, encantada con la escena anterior, sale al encuentro del joven Molière y le regala un pañuelo. **¿Qué crees que simboliza?**

-La larga escena termina con el anuncio de que Molière ha sido encarcelado por impago del alquiler de la pista de juego de pelota donde ha estrenado su primera obra con su compañía Teatro Ilustre. En efecto, en la Francia de la época, las canchas de *jeu de paume* (una especie de frontón, precursor del tenis) eran empleadas a menudo como escenarios teatrales. **¿En qué lugar pondrías un teatro improvisado? ¿Qué obra representarías en él?**

Nota curiosa: En la época de Molière, los artistas se ponían nombres con topónimos para parecer más *cool*. Por ejemplo, Molière, que significa piedra de molino, René du Parc (*del parque*), Monsieur de Brie (que además de un queso es el nombre de la región en la que había nacido), etc. ¿Qué nombre te pondrías si fueras comediante francés del siglo XVII? Por ejemplo: Jorge du Rochefort, Paloma du Croissant...

Escena 4. Entre rejas

DATO Veinticuatro de febrero del año cuarenta y cuatro. Nace el Ilustre Teatro. Entradas vendidas: cero. Sin crédito ni dinero ni amigos en el poder el comediante Molière tras el fiasco de taquilla es llevado a la Bastilla por impago de alquiler.

-Como nos cuenta Dato en una décima (estrofa de diez versos formada por dos redondillas enganchadas por una bisagra: abbabccddc), nuestro protagonista cae en desgracia y conversa con el carcelero. Observa la transformación física del actor que lo representa, cómo pasa del atildado Dato al retorcido carcelero en un segundo. Asimismo, una simple silla es la celda y el respaldo los barrotes. De nuevo, una muestra de recurso teatral, jugando con la imaginación de los espectadores para hacer “aparecer” ante la imaginación lo que no está presente.

-La escena de *El avaro* nos presenta a uno de los personajes más célebres de la historia del teatro mundial, y su ridícula relación con sus criados. **¿Siguen existiendo Harpagones en el siglo XXI? ¿Quiénes podría representar hoy en día el papel de avaro? ¿Dónde se encuentra la codicia en el mundo contemporáneo?**

Escena 5. De gira

MITO Desde Avignon a Burdeos, desde Lyon a Rouen rodando vienen y van; entre aplausos, abucheos, penas, risas, duelos, fiestas, cabalgan los comediantes como sueños ambulantes con sus miserias a cuestras...

-El personaje Mito nos introduce la siguiente escena, en que los actores dejan de ser personajes para contarnos las diferencias entre una gira teatral en el XVII y en el XXI. Para ello se apela a un recurso típicamente molieresco: la ironía. **¿Por qué crees que el director ha decidido que sean los jóvenes actores, y no los personajes, quienes hablen directamente al público en esta escena?**

-Después, el elenco canta una canción que juega con la idea del libertinaje de la compañía y sus escándalos. **¿Comprendes las palabras en francés que se entrelazan con los versos en español?** La canción y la breve escena posterior nos hablan de otras formas de amar y de relacionarse, en las que quizá las compañías teatrales fueron pioneras y que coinciden con el auge de la corriente de pensamiento libertino en Francia. **¿Crees que habría sido posible ese tipo de relaciones en la España del Siglo de Oro?**

-A continuación se nos presenta, en clave de farsa, con solo dos sillas a modo de balcones, la obrita *La*

escuela de los maridos de Molière. En la obra, la joven Isabel traza un engaño a su prometido, el viejo Sganarelle, para poder encontrarse con su joven vecino Valerio, a quien ama. Cuando Sganarelle se da cuenta del truco ya es demasiado tarde y él mismo se ha labrado su propia desgracia. Isabel remata la escena con este pequeño monólogo, que puede dar lugar a una breve reflexión en clase acerca de la educación de la juventud, el libre albedrío y la importancia de la educación para la sociedad:

ISABEL. Como dice Angélica en *Sganarelle o El marido humillado*, acto segundo, escena cuarta: No me considero obligada a someterme como esclava de la voluntad de nadie. Pienso gozar del breve número de preciosos días que me ofrece la juventud, tomarme las libertades que mi edad me permite y darme el placer de ver un poco de este bello mundo.

Escena 6. Vuelta a París

Pasan los años “teatralmente” y los actores (en este caso Clarín y Dato convertidos en gacetillero y en sacerdote) nos dan dos perspectivas opuestas de lo que se decía y se pensaba sobre Molière, sus obras y su compañía en la sociedad parisina de la época:

GACETILLERO

Humor, finura, elegancia,
inteligencia, ironía,
gracia, ingenio y poesía;
¡vaya orgullo para Francia!

SACERDOTE

Herejía, extravagancia,
blasfemia, incesto, pillaje,
estupro y libertinaje;
¡vaya oprobio para Francia!

-La escena de *Don Juan* ejemplifica ese sarcasmo molieresco que para el gacetillero supone una genialidad y para el sacerdote una herejía: el burlador engaña a dos campesinas y promete matrimonio a ambas, en una escena que rezuma a la vez humor y crueldad; el personaje donjuanesco llega a la cumbre del cinismo, el engaño y la doble moral. **¿Crees que este tipo de situaciones abusivas siguen produciéndose en nuestra sociedad contemporánea o es cosa del pasado?**

Escena 7. Por la calle

-Tras el momento donjuanesco, continúa la historia de amor entre la diosa Fama y Molière, ya maduro y en la cumbre de su gloria; se repiten los motivos dancísticos, musicales y textuales de la escena del río, pero ahora todo está teñido por una extraña melancolía... **¿qué ha sucedido? ¿Por qué Molière ya no puede amar a la Fama? (Pista: ocurrió en 1662; ver cronología molieresca...)**

Escena 8. Jardines de Versalles

CHISME Mirad qué galantes fuentes, qué laberintos de setos, qué macizos recoletos de aromas tan sugerentes; mirad qué sendas umbrías cuajadas de ruiseñores, qué cornucopia de olores de flores de mil colores, qué frondosas celosías...

Seguimos a Molière hasta los jardines del palacio de Versalles, sede del Rey Sol; Chisme describe estos jardines a la diosa Fama y, de paso, también al público, en una característica didascalía que nos hace “sentir” aquellos opulentos jardines, donde aparece nada más y nada menos que el mismísimo rey Sol bailando un minué y haciendo llamar a su tapicero: un tal Molière.

Nota curiosa: La didascalía (también llamada “paisaje verbal”) es una técnica teatral consistente en *contar* a los espectadores lo que el personaje ve para que sea la imaginación la que complete la imagen; aunque en el escenario no haya escenografías, decorados ni corpóreos, gracias a la didascalía el público “ve” una acción, un lugar, un cambio de tiempo o de espacio... Se trata de uno de los recursos más antiguos del teatro; ya en la tragedia griega los asesinatos sucedían fuera del escenario y eran narrados por un personaje que los acababa de presenciar... o que los estaba viendo en directo, en lo que en técnica cinematográfica se llamaría *fuera de campo*.

El monarca, en la cumbre del poder y la gloria, conversa a solas con el dramaturgo, descubriendo que quizá en el fondo no son tan diferentes; este encuentro entre rey y comediante nos recuerda

la estrecha y a menudo compleja relación que ha existido entre gobernantes y artistas a lo largo de las épocas: en el país vecino, aquella España áurea, Felipe IV (llamado *el Rey Planeta*, como Luis XIV era llamado *el Rey Sol*; no ahorraban en elogios sus súbditos, desde luego) protegía en su corte a comediantes como Juan Rana, autores como Pedro Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo y a pintores como Diego Velázquez. En la escena, Luis XIV y Molière reflexionan sobre los límites del humor, ya que hay sectores del clero y de la nobleza que exigen la prohibición de comedias como *Tartufo* o *Don Juan*. **¿Piensas que en el siglo XXI gozamos de mayor libertad para poder hablar sobre cualquier tema y exponer cualquier opinión en novelas, poemas, canciones, películas, series, obras de teatro, etc.? ¿Qué nuevas formas ha adoptado la censura en nuestros tiempos? ¿Podemos hablar/reír de todo o es preciso respetar ciertos límites?**

MOLIÈRE Aunque sea Jean-Baptiste y vuestra alteza el rey Luis yo gobierno en un país que vive en paz y no existe.

-A continuación comienza una breve escena de *El misántropo*, otra de las obras maestras de Molière. En ella, Alceste, harto de la alta sociedad, sus hipocresías y sus murmuraciones, decide marcharse para siempre. Irónicamente, la escena la representa el mismísimo rey Sol (el hombre más poderoso de

su tiempo) en forma de monólogo, jugando con su propia corona. **¿Por qué piensas que el director de escena ha tomado esta decisión? ¿Qué opinas de las palabras de Alceste? ¿Crees que el remedio ante la sociedad es marcharse a iniciar una vida solitaria o que es posible cambiar las cosas y crear un mundo mejor?**

ALCESTE Si los hombres vivís como los lobos
no pasaré mi vida a vuestro lado.
Traicionado por todos, cercado de injusticias,
me marchó de este pozo donde triunfan los vicios
para buscar un sitio retirado en la tierra
en el que poder ser un hombre honrado y libre.

Nota curiosa: La traducción de este monólogo, así como la de *La escuela de los maridos*, está realizada en versos endecasílabos (de once sílabas) y alejandrinos (de catorce sílabas, formando dos grupos de siete sílabas) para mantener la sonoridad de los versos originales; se trata de versos blancos, es decir, sin rima, que tratan de conservar un ritmo y una musicalidad que se perciba en el oído porque, como dice el dramaturgo, “el verso es el oro de la lengua, el idioma hecho música”.

Escena 9. Lecho de muerte

-El gacetillero anuncia la agonía del comediante y acuden a su lecho de muerte, como no podía ser de otra forma, los médicos que aparecen en obras como *El médico a palos*, *El amor médico* y, sobre todo, *El enfermo imaginario*; el gremio de los doctores resulta ampliamente satirizado en el teatro molieresco por su pedantería, sus métodos disparatados, sus diagnósticos delirantes y sus remedios letales. **¿De qué gremio profesional de hoy día harías una parodia como la que hace Molière?**

-Dato y Mito mantienen una discusión acalorada sobre el color de la prenda que vestía Molière cuando murió (o cuando cayó mortalmente enfermo en escena) representando *El enfermo*

imaginario. En efecto, existe una controversia debida (o eso parece) a un problema de traducción: en unos países da mala suerte subir a escena con vestido amarillo, en otros amaranto (o sea, rojo) y en otros verde.

MITO Juan Bautista Poquelin
murió sobre un escenario
haciendo el papel de Argán,
el enfermo imaginario,
y hay actores que dirán
que esa pieza da mal fario.
DATO La ilusión, señor, os pierde;
él enfermó en el tablado
y a su lecho fue llevado
con su vestuario verde...
MITO ¿Cómo que verde? ¡Amarillo!
Con él encontró la muerte;
por eso da mala suerte
a la gente del mundillo...

-De forma dramática, la diosa Fama se despide de Molière en sus últimos segundos de vida; aparece entonces

un personaje simbólico: Pierrot. ¿Lo conoces? **Investiga un poco** sobre esa figura nacida en el ámbito de la *commedia dell'arte*, ese payaso triste y “lunado”, melancólico y extraño, que en esta escena llora por Molière mientras Clarín canta; ¿sabes qué significa la canción? Si no sabes francés no te preocupes, porque el gacetillero nos lo traduce con ritmo de romance. **¿Por qué crees que sale Pierrot, qué puede simbolizar en esa despedida?**

CLARÍN *(Canta.) Monsieur de Molière est mort aujourd'hui. La cloche de l'église ne sonne plus pour lui. Les gens pleurent et rient pour son vieil ami parce qu'il a ravi le coeur de tout Paris.*

GACETILLERO El comediante Moliere falleció esta madrugada. No se oyen misas por él, están mudas las campanas y la gente de París entre sonrisas y lágrimas recuerda a su viejo amigo porque le ha robado el alma.

Escena 10. En la nube (final)

-Y en medio del melodramático discurso de la Fama, que despide a sus criados presa del desamor y la tristeza, reaparece Molière para volver a convertir la escena en pura comedia y propiciar una de esas bodas tan características del teatro clásico: en el último momento, como *happy ending* y con canción incluida a modo de fin de fiesta. Antes del desenlace, la Fama cita a varios de

sus amantes, cuatro de los grandes autores del Siglo de Oro español e inglés. **¿Crees que falta alguien en esta escuela de maridos? ¿Qué otros grandes autores se ocurren? ¿Y autoras? (Por cierto, ¿por qué se refiere a Shakespeare como “el nuevo Tespis de Albión”? ¿Quién es Tespis? ¿Qué es Albión? Búscalos, que mola...)**

FAMA Peregrina y ermitaña tendré docenas de amantes, por ejemplo ese Cervantes que está triunfando en España o el tal Lope o Calderón o Shakespeare, el bardo inglés que todos dicen que es el nuevo Tespis de Albión.

-En la canción final, mientras todos bailan, Clarín menciona a los personajes que acuden a la boda; a la mayoría de ellos ya los conocemos de las escenas anteriores, pero al final se han colado dos personajes muy famosos que pertenecen a cierta tradición teatral extranjera que constituye una de las fuentes principales del teatro de Molière. **¿Sabes a quiénes nos referimos?**

CLARÍN *(Canta.)* A la boda va Tartufo con don Juan, Celimena con Oronte junto a Argán. A la boda viene Elmira con Orgón, las ridículas preciosas y Harpagón y se encuentran con Carlota y Mathurine, Nicolasa, Colombina y Arlequín.

11. Epílogo

-Cuando los espectadores creen que la obra ha concluido, asistimos a una vuelta de tuerca metateatral con la versión de un extracto de la obra molieresca *La improvisación de Versalles*; en un giro puramente barroco, ahora es la *troupe* real de Molière la que prepara el escenario, pues todo lo que hemos visto antes, la obra completa, solo era un ensayo. De esta forma concluye el homenaje al comediante y a su época: jugando a convertir en realidad la fantasía. De paso y como al vuelo, Molière expresa su definición de la comedia. **¿Crees que esa definición está todavía vigente? ¿Por qué las comedias de Molière siguen siendo las más representadas del mundo?**

La comedia no es más que un poema ingenioso que por medio de lecciones divertidas revela los defectos de los hombres.

(Molière)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

REPARTO (por orden de intervención)

Diosa Fama / Cathos / Esposa de Sganarelle / Lucila / Claudia / Actriz / Isabel /
Carlota / Madame du Parc - **Laura Ferrer**

Clarín / Madeleine Béjart / Gacetillero / Músico / Cura - **Marta Estal**

Dato / Madelon / Sganarelle / Cleonte / Carcelero / Flecha / Actor 1 / Valerio / Sacerdote / Luis XIV /
Celimena / Alceste / Criado / Clitandro / Médico / Monsieur du Parc - **Juan de Vera**

Chisme / Harpagón / Padre de Molière / Coviello /
Sganarelle / Actor 2 / Mathurine / Médico / Gacetillero / Monsieur du Brie - **Kevin de la Rosa**

Mito / Molière / Tartufo / Don Juan / Nicolasa / Actor 3 - **Mario Portillo**

Madame Lumière - **Amalia Portes**

Música original - **Yayo Cáceres**

Arreglos - **Yayo Cáceres y Marta Estal**

Coreografía - **Nuria Castejón**

Escenografía - **Ay Teatro y Tatiana de Sarabia**

Diseño de vestuario - **Tatiana de Sarabia**

Diseño de iluminación - **Miguel A. Camacho**

Diseño gráfico y fotografía - **David Ruiz**

Sastrería - **Alejandro Jaén**

Ayte. de escenografía y vestuario - **Igone Teso**

Taller de escenografía - **Scnik**

Taller de confección - **Alejandro Jaén**

Pintura y ambientación - **Davinia Fillol**

Ayudante de dirección - **Alma Vidal**

Dirección técnica - **Amalia Portes**

Producción ejecutiva - **Marina Camacho**

Secretaría de producción - **Carmen Quirós**

Dirección de producción - **Emilia Yagüe**

Dramaturgia y versiones - **Álvaro Tato**

Dirección - **Yayo Cáceres**

Una producción de **Ay Teatro**

Distribución - **Emilia Yagüe Producciones**

El director: Yayo Cáceres

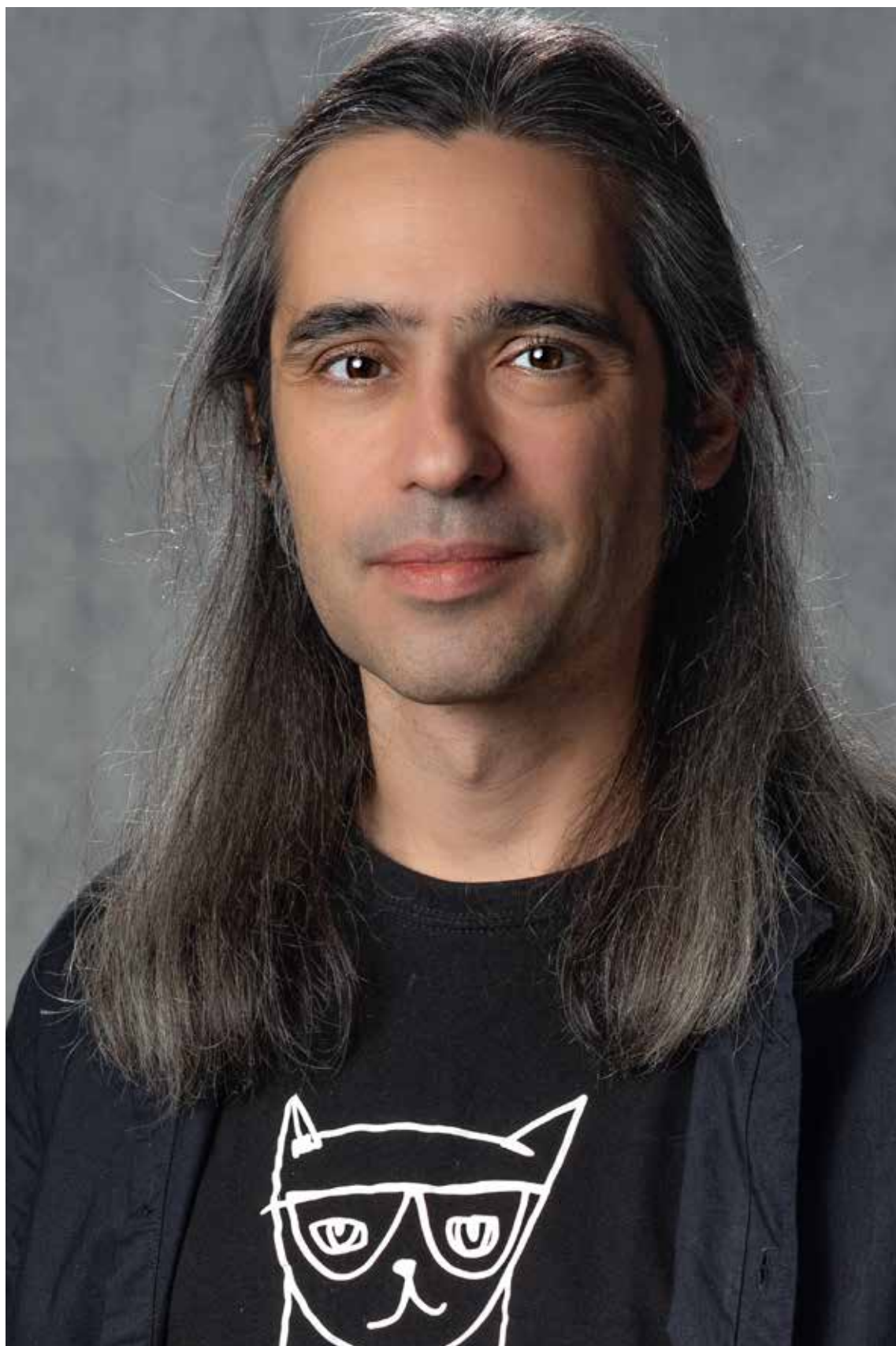
Yayo Cáceres es director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá. Ha dirigido todos los espectáculos de la compañía; los más recientes, *Villa y Marte* (2022), *Andanzas y entremeses de Juan Rana* (2020), *Don Juan en Alcalá* (2018), *Crimen y telón* (2017; Premio José Estruch Mejor Espectáculo y Mejor Director) y *Cervantina* (CNTC/Ron Lalá, Premio Max Mejor Espectáculo Musical).

Nacido en Curuzú Cuatiá (Corrientes, Argentina), estudió Teatro con Roberto Stábile, Ernesto Retamero, Hugo Midón y Alejandra Boero y en el Conservatorio Manuel de Falla (Teatro San Martín, Buenos Aires). Ha recibido cursos de Hassan Couyaté (*staff* de Peter Brook), entre otros. Ha codirigido *Los empeños de una casa* de sor Juana Inés de la Cruz (Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2018). Fue director *Malvivir* (2021) y *Todas hieren y una mata* (2019) de Álvaro Tato, de *Mestiza* (2018) de Julieta Soria, *Comedia multimedia* (2016) y *Ojos de agua* (2014) de Álvaro Tato, *Holly is good* de Javix Bakman y *Equívoca fuga* de Daniel Veronese.

Como actor, ha sido miembro de la compañía Imprebís (dir. Santiago Sánchez); con el mismo director participó en *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla, *Quijote* y *Galileo* de Bertolt Brecht. En Argentina trabajó con Mabel Manzotti y Virginia Lago, entre otros.

Como músico, ha editado cuatro álbumes en solitario y ofrece numerosos conciertos en América y España. Ha publicado los libros *Deporteatro* (2022), *Serradori* (2022), *Yendo / Entre orillas* (ed. Autografía, con prólogo de Juan Diego Botto e ilustraciones de Óscar Grillo) Ha compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para espectáculos de las compañías Yllana y L'Om-Imprebís, entre otras, y música para películas, y ha sido músico de estudio y en directo para Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros, entre otros.

Ha recibido más de 15 premios en su carrera, entre ellos el Premio al Mejor Actor y a la Mejor Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires por *La revolución que no fue* (dir. E. Lamoglia, 2000) y el Premio Estrella de Mar (Mar del Plata, Argentina) al Mejor Actor de Reparto por *Los diez días de Erdosain* (dir. Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000). Es profesor de Interpretación.

El dramaturgo: Álvaro Tato

Álvaro Tato (Madrid, 1978) es escritor, actor y dramaturgo, miembro fundador de la compañías Ron Lalá y Ay Teatro; sus espectáculos han realizado giras por veinte países y obtenido numerosos galardones, entre ellos el Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017 y Premio Max Mejor Empresa de Artes Escénicas 2013.

Es autor de diversas versiones y dramaturgias para la Compañía Nacional de Teatro Clásico: *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (2018; dir. Helena Pimenta), *El banquete* (2018; dir. Catherine Marnas y Helena Pimenta), *La dama duende* de Calderón de la Barca (2017; dir. Helena Pimenta) *El perro del hortelano* de Lope de Vega (2016; dir. Helena Pimenta) y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca (2015; dir. Helena Pimenta; candidato al Premio Max 2015 Mejor Versión/ Adaptación Teatral).

Ha escrito la dramaturgia de espectáculos como *Malvivir* (2021), *Todas hieren y una mata* (2019; dirección de Yayo Cáceres), *Nacida sombra* (2017; dirección y coreografía de Rafaela Carrasco), *Zarzuela en danza* (Teatro de la Zarzuela, 2017; dirección y coreografía de Nuria Castejón), *Comedia multimedia* (2016; dir. Yayo Cáceres), *Ojos de agua* (2014, con Charo López; dir. Yayo Cáceres) y *El intérprete* (2013, con Asier Etxeandía).

Ha publicado sus textos teatrales *Villa y Marte* (2022), *Malvivir* (2021), *Andanzas y entremeses de Juan Rana* (2020, ed. Antígona), *Todas hieren y una mata* (2019, ed. Antígona) y *Siete otras vidas* (2018, ed. Antígona) y los libros de poesía *Año luz* (2021), *Vuelavoz* (2017), *Zarzas. Coplas flamencas reunidas* (2015), *Gira* (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) y *Cara máscara* (Premio Hiperión de Poesía 2007), entre otros.

También ha dirigido el volumen *¡Linda burla! La risa en el teatro clásico*, Cuadernos de Teatro Clásico, CNTC, 2018.

La diseñadora de producción: Emilia Yagüe

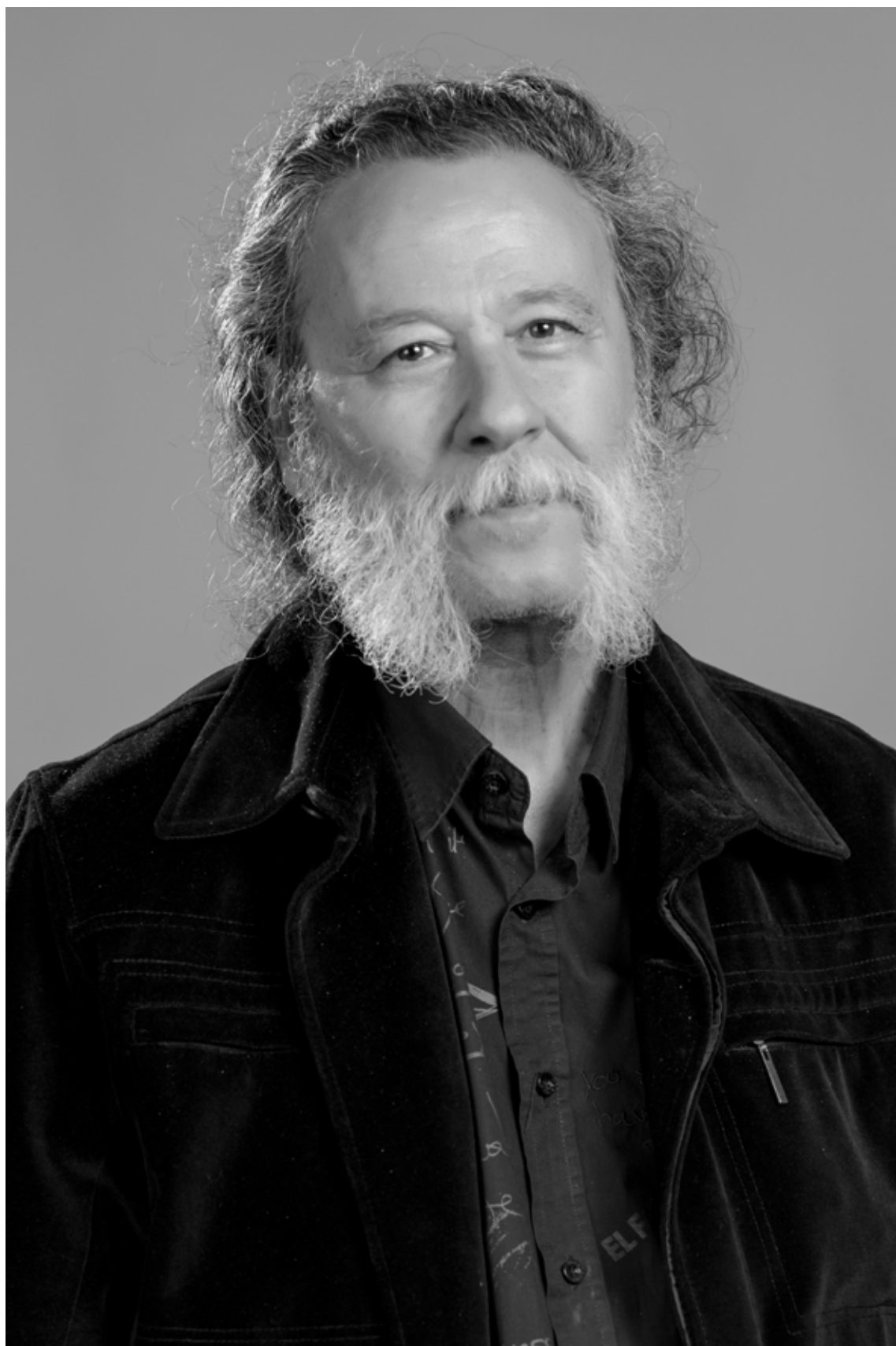
Emilia Yagüe es directora de Emilia Yagüe Producciones, que nace en el año 2001 con el objetivo de ofrecer servicios de distribución y producción de artes escénicas.

A lo largo de dos décadas ha trabajado con varias de las principales figuras de las artes escénicas españolas: grandes directoras y directores como Yayo Cáceres, Adolfo Fernández, Luis Luque, Helena Pimenta, Santiago Sánchez o Eduardo Vasco; intérpretes como Charo López, Gloria Muñoz, Aitana Sánchez-Gijón o Blanca Portillo; escenógrafos como Andrea d'Odorico y coreógrafas como Rafaela Carrasco, además de la Fundación Antonio Gades, entre otras.

Desde siempre, ha apostado por la producción y distribución de autores contemporáneos (Antonio Álamo, Paco Bezerra, Miguel Ángel Sánchez, David Desola, Borja Ortiz de Gondra, Itziar Pascual o Álvaro Tato, entre otros) así como por jóvenes compañías emergentes, hoy en día reconocidas en ámbito nacional e internacional, como Ron Lalá Teatro, con la que colabora desde 2005 en todos sus espectáculos (entre ellos *Siglo de Oro, siglo de ahora, En un lugar del Quijote, Cervantina, Crimen y telón, Don Juan en Alcalá* y *Andanzas y entremeses de Juan Rana*, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico) y sus diversos proyectos culturales.

Sus más recientes colaboraciones como distribuidora son los espectáculos en gira de la compañía Noviembre Teatro, dirigidos por Eduardo Vasco, y de la Compañía Rafaela Carrasco.

Su incesante labor durante años en diversas coproducciones como *Miguel de Molina, la copla quebrada* de Borja Ortiz de Gondra, *Ojos de agua* y *Comedia multimedia* de Álvaro Tato, *El pintor de batallas* de Antonio Álamo o *El cíclope* de Ignasi Vidal, ha cobrado un destacado impulso desde la creación de la compañía Ay Teatro, de la que es socia fundadora; en este marco ha abordado la producciones *Mestiza* de Julieta Soria, *Malvivir* y *Todas hieren y una mata* de Álvaro Tato, ambas dirigidas por Yayo Cáceres.

Miguel Ángel Camacho (iluminación)

Ha realizado diseños de iluminación para la Compañía Nacional de Danza, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Centro Dramático Nacional, Centro Dramático de Aragón, Teatro de la Zarzuela, Compañía Andaluza de Teatro, Teatro Nacional de Cataluña, Compañía de Teatro Clásico, Teatro Español, Teatro Arriaga y diversas compañías privadas de teatro: Noviembre Teatro, Ur Teatro, Astillero, Focus, Pentación, Ron Lalá, etc.

Premios:

2002 Nominación a los Premios Max por *Sigue la tormenta* de Enzo Corman dirigido por Helena Pimenta para UR Teatro.

2003 Premio Max a la mejor iluminación por *Luces de bohemia* de Valle-Inclán Dirigido por Helena Pimenta para UR Teatro.

2003 Premio ADE Rogelio de Egusquiza por *Luces de bohemia* de Valle-Inclán Dirigido por Helena Pimenta para UR Teatro.

2004 Nominación a los Premios Max por *Romeo y Julieta* de William Shakespeare Dirigido por Emilio Hernández para C.A.T.

2006 Premio Max a la mejor iluminación por *El viaje del Parnaso* dirigido Eduardo Vasco para la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2006 Premio ADE Rogelio de Egusquiza por *Amar después de la muerte* dirigido por Eduardo Vasco para la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2013 Premio Ceres de iluminación teatral por *El malentendido*, *La odisea* y *La lengua en pedazos*, dirigidos por Eduardo Vasco, Rafael Álvarez "El Brujo" y Juan Mayorga.

Tatiana de Sarabia (vestuario)

Licenciada en Arte Dramático en la ESAD de Málaga y graduada en la ECAM de Madrid.

Premio Ceres 2014 al mejor vestuario por *En un lugar del Quijote* de Ron Lalá Teatro.

Su carrera como diseñadora y realizadora de vestuario arranca hace doce años, en el marco de la productora Creature Producciones Artísticas, para la que ha trabajado regularmente tanto como actriz como en la creación del vestuario de eventos privados, espectáculos y campañas de marketing y publicidad, para numerosas empresas e instituciones.

En teatro, es figurinista y realizadora de vestuario de la compañía Ron Lalá, dirigida por Yayo Caceres, Premio Max 2013 a la mejor empresa teatral privada: *Cervantina*, *En un lugar del Quijote* (coproducción con la CNTC), *Siglo de Oro, siglo de ahora* y *Time al tiempo*.

Sus más recientes trabajos como diseñadora de vestuario son *Todas hieren y una mata* (Ay Teatro, 2019), *The Opera Locos* (Yllana, 2018), *Mestiza* (Ay Teatro, 2018), *Don Juan en Alcalá* (Ron Lalá, 2018), entre otros.

Kevin de la Rosa

TEATRO

El Golem dirigido por Alfredo Sanzol. CDN, Teatro María Guerrero, 2022.

Fiesta de farsantes dirigido por Daniel Alonso. Teatros del Canal. 2021.

La culpa es de Juan Rana dirigido por José Bornás. Clásicos en Alcalá 2019.

Luces de Bohemia dirigido por Alfredo Sanzol. Teatro María Guerrero, CDN. 2018

Los empeños de una casa dirigido por Pepa Gamboa y Yayo Cáceres, JCNTC. Teatro de la Comedia y Gira Nacional. 2018

La dama boba dirigido por Alfredo Sanzol, JCNTC. Teatro de la Comedia y Festival de Teatro Clásico de Almagro. 2018

Fuenteovejuna dirigido por Javier Hernández Simón, JCNTC. Teatro de la Comedia y Gira Nacional. 2017

Pedro de Urdemalas dirigido por Denis Rafter, JCNTC. Teatro de la Comedia y Gira Nacional. 2016-2017

Préstame tus palabras dirigido por Álex Ruiz y Helena Pimenta. Joven Compañía Nacional Teatro Clásico. Gira Nacional. 2015-2016

La cena del rey Baltasar dirigido por Carlos Tuñón. Mención Especial del Jurado de Almagro OFF. 2014

Los desvaríos del verano dirigido por José Gómez Friha, Venezia Teatro. Festival FRINJE, Naves del Matadero, Teatro Infanta Isabel, y Gira Nacional. 2014-2016

Shoot/ Get treasure/ Repeat Ciclo épico de Mark Ravenhill. Dirigido por Carlos Tuñón. 2014

AUDIOVISUAL

Amar es para siempre. Personaje fijo secundario. 2019

Awkward Videoclip de Andrés Iwasaki dirigido por Joaquín Villalonga. 2018

Woman in love Cortometraje dirigido por Carlos Tuñón. 2015

FORMACIÓN

-Licenciado en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. 2014 Taller de Cámara con Eva Lesmes en Central de Cine. 2016

-Curso regular de improvisación con Javier Pastor. 2015-2016

-Título de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, Tenerife. 2010

-Taller de Cámara con Eva Lesmes en Central de Cine. 2016

-Curso regular de improvisación con Javier Pastor. 2015-2016

-Título de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, Tenerife. 2010

Juan de Vera

TEATRO

2022. *El amor enamorado*, de Lope de Vega. Dir. Borja Rodríguez. Mic Producciones.

2020. *En otro reino extraño*, de Luis Sorolla. Dir. David Boceta. Quinta promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2019. *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca. Dir. Helena Pimenta. Quinta promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2019. *El desdén con el desdén*, de Agustín Moreto. Dir. Iñaki Rikarte. Quinta promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2018-2019. *Préstame tus palabras*, de Álex Ruiz Pastor y Pepa Pedroche. Quinta promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2017-2019. *#malditos16*, de Nando López. Dir. Quino Falero Coproducción Centro Dramático Nacional y COART+E.

2017-2018. *La capilla de los niños*, de Javier Sahuquillo, compañía Perros Daneses. Texto becado por el VI Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales. Premio del Público en la 7ª edición del Festival Cabanyal Íntim.

2017. *Las noches de Madrid*, de Javier Sahuquillo, basada en Las ferias de Madrid de Lope de Vega. Proyecto seleccionado en la 3ª edición de Ensayando un clásico de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Madrid.

2016-2017. *Achaques*, de Xus de la Cruz. Pieza seleccionada en el Festival Setkání/Encounter 2017, Brno (República Checa).

2015. *Ionesco 4G*, basado en textos de Eugène Ionesco. Dir. Hernán Gené. Pieza seleccionada en el Festival Setkání/Encounter 2016, Brno (República Checa).

AUDIOVISUAL

2021. *De caperucita a loba*, de Chus Gutiérrez. Bowfinger International Pictures. Reparto

2021. *Sin ti no puedo*, de Chus Gutiérrez. Filmax y Amazon Prime. Reparto.

2019-2020. *Amar es para siempre*. Antena 3 y Diagonal TV. Secundario.

2019. *Llama*, videoclip de Ana Torroja. Protagonista. SME México y Craneomedia.

2017. *Ahora ya fue*, videoclip de Andrés Suárez. Protagonista. Sony Music Entertainment España S.L. y Craneomedia.

GUIONISTA

2021. *Xsmall*, cortometraje de Alba Gutiérrez. Revolution Films.

FORMACIÓN

Graduado en Interpretación Gestual en la RESAD. 2012-2016.

Programa avanzado de Interpretación ante la cámara. 2017.

Marta Estal

SOPRANO Y PIANISTA

- Numerosos conciertos de piano y de canto en varios países desde su debut como pianista solista en el Auditorio de Sagunto y el Auditorio de Zaragoza.
- Primer Premio y Premio a la Mejor Cantante en el Concurso Intercentros Melómano 2015.
- Soprano solista con la Orquesta de RTVE dentro del Ciclo de Jóvenes Intérpretes 2018; recitales en el Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música y Palau de les Arts de Valencia, Festival de Música Española de Moscú y festivales musicales de Granada, Cádiz, Úbeda y Linares (junto con la Partiture Philharmonic Orchestra).
- Roles de ópera: Arminda en *La finta giardiniera* de W.A. Mozart en el Minardschow de Gante con la Apotheodis Orchestra dirigida por Korneel Bernolet, Musetta en *La bohème* de Giacomo Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid junto a la Orquesta Filarmonía bajo la dirección de Pascual Osa.
- Ha formado parte de la International Opera Academy de Gante (Bélgica) bajo la dirección de Guy Joosten.
- Pianista acompañante del Orfeón de la Universidad Jaume I y profesora de Coro en el Taller Coral para la Fundación Barenboim-Said de Ramallah (Palestina).
- Ha compuesto e interpretado la música de espectáculos teatrales como *El padre* de A. Strinberg, con dirección de Juan Prado, y es coautora de espectáculos como *Joaquín Rodrigo: el niño que soñó la música* y *Manuel Palau: música i poesia*.

DRAMATURGA, PIANISTA Y CANTANTE

- Dramaturga, pianista, actriz y cantante en *Viva llama*, 2022. Residencias Artísticas y Culturales del Ayuntamiento de Valencia. Junto al pianista y barítono Giorgio Celenza.
- Pianista, actriz y cantante en el musical *Frau D* (2021) de Diego Alamar y Fernando Soler, Triapasón Producciones. Pianista, actriz y cantante en las piezas *Incolatus* de Amparo Urieta (Festival Ruzafa Escénica 2016), *Electricidio* de Paco Zarzoso y *Satie: dibujos y marionetas* de Bambalina Teatre.
- Pianista y cantante de *Son regina, son amante* de Ana Lombardía, con conciertos en la Real Academia de España en Roma, Auditorio de Villa Adriana (Tívoli) y el Teatro Studio Borgna (Roma).

OBRA DISCOGRÁFICA

- Matilde Salvador: aires de cançó*, 2022, junto al pianista Daniel Ariño.
- Manuel Palau: música per a veu i piano*, Premio Melómano de Oro 2021; finalista Premio Carles Santos 2021 a la Recuperación del Patrimonio Musical, junto al pianista Daniel Ariño.
- València, capital de la república: la música del grup dels joves*, finalista Premio Carles Santos 2018 a la Recuperación del Patrimonio Musical, junto a la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia.

FORMACIÓN

- Estudios superiores de Piano en el Conservatorio Superior de Valencia; Premio Extraordinario de Piano de Grado Profesional y la Mención Honorífica del Conservatorio de Sagunto en Canto y Música de Cámara.
- Cursos de perfeccionamiento de técnica e interpretación pianística con Alon Golstein, Lidia Stratulat y Paul Roberts.
- Estudios superiores de Canto y Máster en Interpretación Operística bajo la tutela de la soprano Gloria Fabuel (Premio Extraordinario Fin de Carrera).
- Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad Jaume I, especialización en Traducción Literaria.
- Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo, UNED.
- Formación actoral y Posgrado en Interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de Sagunto y talleres de interpretación y creación escénica con Víctor Sánchez, Eva Zapico, Paco Zarzoso y Yayo Cáceres.

Laura Ferrer

TEATRO

El animal de Hungría de Lope de Vega. Dirección Ernesto Arias. Versión Brenda Escobedo, EscénaTe 2020

La tragedia de Macbeth de William Shakespeare. Dirección Yayo Cáceres, Versión Álvaro Tato. RESAD, 2020

SALEM basada en Las brujas de Salem de Arthur Miller. Dirección David Boceta. Versión José Padilla. RESAD, 2019

El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. Dirección César Gil. Paraninfo UCM, El Barracón 2016

Historias para ser contadas de Osvaldo Dragún. Dirección César Gil. Paraninfo UCM, El Barracón 2015

Lorquiana, basada en textos de Federico García Lorca. Dirección Ana Sala. Palau de Altea, 2013.

ACTRIZ/DIRECTORA

Caer para levantar de A. Mira de Amescua, Agustín Moreto, Jerónimo de Cáncer y Juan de Matos. Versión Arturo Martínez Vázquez (Obra ganadora del concurso ArganzuelOROs y de la X Edición AlmagrOFF) Scándere 2021

DIRECTORA

Limones, limones, limones, limones, limones de Sam Steiner. Traducción Sergio Iglesias. RESAD, Scándere 2021

La Gatomaquia de Lope de Vega. Versión Pedro Villora y José Padilla, RESAD, La Coquèlicot 2018

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Tengo la sensación de haber estado en el mismo mundo que todos de Teresa Ases. Dirección Teresa Ases. Jóvenes Talentos Globalcaja, Somos Vértice, 2022

FORMACIÓN

- Grado en Dirección Escénica y Dramaturgia RESAD, Madrid (2020-actualidad)
- Residencia Artística 2020-2021 Corral de Comedias de Alcalá y Teatro de la Abadía, Madrid con Ernesto Arias, Brenda Escobedo, Lidia Otón, Mon Ceballos, Gonzalo Baz, Cocó Jiménez y Jorge Eliseo
- Grado en Interpretación Textual 2016 – 2020 RESAD, Madrid
- Del cuerpo de la voz a la palabra 2019 Fuentes de la Voz con Vicente Fuentes, Chelo García, Francesco Caril y Alejandro Saá
- Interpretación 2015 – 2016 Laboratorio William Layton, Madrid
- Grado en Filosofía y Letras 2014-2016 UCM, Madrid
- Curso regular de interpretación 2014- 2016 Jorge Gurpegui

Mario Portillo

TEATRO

- Actor en *Todas hieren y una mata* de Álvaro Tato. Dirección de Yayo Cáceres. Interpreta el papel del Corregidor. Gira por España (2020-2022).
- Ayudante de dirección en *Malvivir* de Álvaro Tato. Dirección de Yayo Cáceres. Madrid, (2021-2022).
- Ayudante de dirección de David Boceta en *Despedidas*, montaje de interpretación textual de la RESAD. Madrid (2021-2022).
- Grupo Teatro Tagaste, La Rioja, Calahorra (2013-2015).

FORMACIÓN

- Taller de interpretación con Yayo Cáceres: La música en el espacio escénico. Madrid (2020).
- Taller de entrenamiento actoral, La Gaviota, con Yayo Cáceres, Madrid (2020).
- Licenciado en Interpretación Textual por la RESAD. Madrid (2016-2021).
- Formación en canto y esgrima, RESAD. Madrid (2016-2020).
- Grupo Teatro Tagaste. La Rioja, Calahorra (2008-2015).

CONTACTO

Web

www.ayteatro.com

Distribución

Emilia Yagüe Producciones

(+34) 913 340 838

616 431 404

info@emiliayague.com

www.emiliayague.com