

MARAT / SADE

PETER WEISS

ATALAYA

En
coproducción
con el
**GREC Festival
de Barcelona**

Ajuntament de
Barcelona

Un proyecto a la medida de Atalaya

En 1964 Peter Weiss escribió uno de los textos míticos del siglo XX, “Marat/Sade”. Medio siglo después mantiene una tremenda vigencia y modernidad tanto en su contenido como en su forma. La obra posee dos lenguajes que han sido determinantes en el último medio siglo: el del teatro épico de Brecht y el del teatro de la crueldad de Artaud, pero también aflora el grotesco de Mejerhold; los tres ejercen una enorme influencia en las escenificaciones de Atalaya.

La veintena de temas interpretados en vivo confieren al montaje un aire de musical y sobresale en su estructura la propuesta de teatro dentro del teatro; el público se sienta ante actores coetáneos que encarnan a enfermos del manicomio de Charenton, que interpretan en 1808 a personajes de la Revolución Francesa. Si los protagonistas datan de 1793, los elementos escénicos -escenografía y vestuario- bien podrían ser de 1808, mientras que la composición musical y la iluminación -que configuran la escenificación intangible- resultan contemporáneos. En todo caso, Atalaya ha querido universalizar la obra, tanto en el tiempo como en el espacio obviando en buena parte su concreción. Resultan de enorme actualidad las luchas dialécticas entre el individualismo, que representa el marqués de Sade, y la apuesta por la colectividad, encarnada por Jean Paul Marat; entre la actitud sumisa ante los poderosos de una parte de la sociedad y la rebeldía de otra; entre la corrupción y la honestidad.

EL AUTOR

Peter Weiss fue un escritor, director de cine y pintor nacido en Berlín en 1916. De abuelos judíos, sus padres tenían un alto poder adquisitivo. A primeros de los años 30 tuvo dos experiencias que marcarían su vida y su obra: la muerte de su hermana en 1934 y un año antes el ascenso al poder de Hitler, lo que obligó a su familia a emigrar a Inglaterra. Estudió en Praga Bellas Artes, pero tuvo que escapar a Suiza ante la invasión nazi. En 1939 se traslada a Suecia. Allí trabajó de campesino, leñador y profesor de pintura. Su deseo de integrarse en dicho país lo lleva incluso a escribir en sueco. A partir de 1948 decide escribir nuevamente en alemán, si bien nunca trasladaría su residencia a su país de origen. En los años sesenta realiza algunas producciones de cine. En 1963 escribe “Persecución y muerte de Jean Paul Marat..”, que supone un punto de inflexión en su creación. A partir de entonces comienza a su actividad política, afiliándose al Partido Comunista y pronunciándose públicamente contra la guerra de Vietnam. Genera la corriente del Teatro Documento del que sobresalen obras como “La Indagación y “El Fantoche lusitano”, con un claro compromiso político. Fallece en Estocolmo en 1982.

LA OBRA

La tragicomedia en dos actos “Persecución y muerte de Jean Paul Marat”, representada por el grupo teatral del hospital de Chareton bajo la dirección del señor de Sade, es considerada una referencia indiscutible en el teatro contemporáneo. Escrita en 1963, su autor realizó diversas versiones, a medida que iba radicalizando sus posiciones políticas. Muy influenciada por teoría de Antonin Artaud, creador del teatro de la crueldad y de Bertolt Brecha y su teatro épico.

Utilizando “teatro dentro del teatro” plantea un choque entre diferentes posiciones ideológicas que se dieron durante la revolución francesa, encarnadas en cinco personajes reales: el revolucionario Jean Paul Marat, líder de los jacobinos; el Marqués de Sade, partidario de la transformación del individuo más que de lo colectivo; Jacobo Roux, revolucionario precursor de la Comuna de París; Carlota Corday, aristócrata girondina y Coulmier, director del hospital y representante del orden napoleónico.

La obra se desarrolla en tres tiempos: 1793, año que fue asesinado Marat, a los cinco años del triunfo de la Revolución Francesa, que es la época en que sitúan la acción los internos del hospital; 1808, el momento en el que acontece la representación en el hospital y por último la época actual en que los actores reales la llevan a cabo. No es real que llegaran a encontrarse Marat y Sade, pero sí lo es la estancia del Marqués en el hospital de Charenton, donde se dedicó a dirigir obras de teatro que alcanzaron notoriedad entre los parisinos. La trama se basa en las tres visitas de Carlota Corday hizo a la casa de Marat, en la última de las cuales logra su propósito asesinarlo. La representación es interrumpida por los ataques de los locos o por el director del hospital que recuerda al director la censura sobre el texto. Los actores encarnan un doble rol: son enfermos en un hospital psiquiátrico y a la vez son los actores que interpretan su papel en la función que Sade dirige en la sala de baños del manicomio.

A grandes rasgos supone un dilema entre los presupuestos ideológicos del Marqués de Sade, defensor del individualismo y los de Marat, partidario del colectivismo. La denuncia que realiza hacia los poderosos resulta de una evidente actualidad.

FICHA ARTÍSTICA

Personajes principales

Marat..... Jerónimo Arenal
Sade..... Manuel Asensio
Presentador..... Carmen Gallardo
Carlota Corday.... Silvia Garzón
Simone..... María Sanz
Duperret Raúl Sirio
Roux Raúl Vera
Rosignol Lidia Mauduit
Coulmier Joaquin Galán

FICHA TÉCNICA

Dirección, adaptación y dramaturgia: Ricardo Iniesta.
Espacio Escénico: Ricardo Iniesta.
Composición Musical: Luis Navarro.
Dirección Coral: Esperanza Abad.
Vestuario: Carmen de Giles.
Caracterización y peluquería: Manolo Cortés
Realización de Escenografía: Pepe Távora.
Utilería y Atrezzo: Sergio Bellido.
Coreografía: Juana Casado.
Diseño de Luces: Alejandro Conesa
Diseño de sonido y concepción sonora: Emilio Morales.
Ayudante de Dirección: Raúl Muñoz y Elena Bolaños
Administración: Rocío de los Reyes.
Comunicación: M. Paz López
Distribución: Victoria Villalta
Secretaría: Teresa Martínez

BREVE SINOPSIS DE LA PRODUCCIÓN.

Marat/Sade es el nombre abreviado de *Persecución y asesinato de Jean Paul Marat*, representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del Señor de Sade. Significa uno de los títulos referenciales del teatro europeo del siglo XX. Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor alemán, aborda los años posteriores a la Revolución Francesa, si bien por su lenguaje y su visión resulta de una extraordinaria actualidad.

El estreno en España, en 1968, bajo la dirección de Marsillach supuso uno de los mayores acontecimientos de la historia del teatro en nuestro país. Representado por el CDN en otras dos ocasiones en décadas pasadas, la situación política y social le ha vuelto a imprimir una vigencia absoluta.

Marat fue uno de los ideólogos de la revolución; autor, entre otros, de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, representaba el ala izquierda. El Marqués de Sade, uno de los personajes más controvertidos de la historia contemporánea, daría origen a términos como “sadismo” o “sado”; confinado durante buena parte de su vida, escribió, entre otras obras, *Los 120 días de Sodoma*.

Se trata de una obra que se inscribe en “teatro dentro del teatro” al ser interpretada, supuestamente, por internos del psiquiátrico donde Sade está recluso, con la excepción de quien encarna a la autoridad, el prefecto Coulmier.

A través de Marat, de su asesina –Carlota Corday-, de Sade, de Coulmier y del cura revolucionario libertario Jacques Roux, se presentan las diferentes posiciones ante la revolución, mientras el pueblo es encarnado por el coro de enfermos y por el grupo de cómicos cantores que, junto al presentador, confieren al montaje un carácter cercano al musical. De hecho la banda sonora y canciones –entonadas en vivo por los actores- juegan un papel esencial en el montaje.

El dilema de la obra gira en torno a la lucha dialéctica entre el individualismo y lo colectivo, entre la violencia y la sumisión, entre la honestidad y la corrupción.

El espectáculo aúna el lenguaje brechtiano, que Atalaya conoce bien a través de sus montajes de “La opera de tres centavos” y “Madrecoraje” y el artaudiano que es santo y seña de las creaciones del grupo, especialmente visible en “La rebelión de los objetos” de Maiakovski, “Divinas palabras”, “Celestina” o los montajes sobre textos de Heiner Müller como “Hamletmáquina”. “Marat/Sade” ha apasionado desde el principio por igual a los actores y al director, permitiendo que todo el potencial acumulado durante las tres décadas de trayectoria estalle e este montaje que va a sacudir emocionalmente a los espectadores. La épica brechtiana y el teatro de la crueldad artaudiano casan a la perfección con el lenguaje de Atalaya en este espectáculo rico en atmósferas que van de las más violentas e inquietantes a las más burlonas. Se trata de un festival para los sentidos donde el espectador desempeña un papel primordial, dado que el tercer nivel del teatro dentro del teatro llega al propio lugar donde se representa.

CRÍTICAS

EL PAIS. Javier Vallejo: *“Sugestivo montaje. La obra maestra de Weiss, en su cincuentenario, sigue tan fresca y pujante como el día de su estreno. Excelentes el trabajo coral, el manejo de la energía, el tono del espectáculo y la ambientación. Sobresalen en lo musical los temas acompañados en vivo”.*

L'APUNTADOR. Festival GREC. Jordi Vilaró: *“El autor habría quedado bien satisfecho si hubiera podido disfrutar de esta versión. Un trabajo extraordinario, de una inteligencia escénica casi insultante, y con una capacidad fuera de lo común para transmitir visceralmente toda la fuerza dialéctica y estética extremas entre los dos polarizados personajes de la obra, con toda la retahíla de locos que escenifican con dureza el documento histórico que envuelve este maravilloso ejercicio meta-teatral”.*

EN PLATEA. Festival GREC. Marcos Muñoz: *“La presentación del espectáculo es inmejorable. La sala en pleno despidió a los actores puesta en pie, desbordada de aplausos. Todos habíamos reído, reflexionado y disfrutado de un montaje que nos recuerda por qué es uno de los grandes tótems del siglo XX. En manos de una gran compañía con ideas y actores entregados es un inmenso placer teatral”.*

ESPECTACULOS BCN. Nicolás Larruy: *“Diez sobre diez. Uno de los mejores montajes del GREC. Todos los actores realizan interpretaciones excepcionales. Pasan del personaje al loco y del loco al personaje con un gran trabajo corporal, gestual y vocal. Cuando la obra terminó la platea se puso en pie aplaudiendo. 10 minutos de aplausos que hicieron salir a los actores muchas veces. Un trabajo muy bien hecho, excelente. Lástima que sólo estén tres días. Esperamos volverlos a ver en Barcelona”*

TEATRES BARCELONA. Festival GREC: *“Imprescindible. Lo han bordado. Gran solvencia, dominio espléndido del espacio, un trabajo corporal notable y un uso muy adecuado de la escenografía y los elementos. Funciona muy bien”*

COVERSET. Cristina Hernández: *“Un extraordinario juego ilusorio. Brillante espectáculo sensorial que dota al montaje de un gran componente emocional proyectado sobre los espectadores. Desprende grandiosidad artística en toda su ejecución. Gran trabajo del director y elenco, que consiguen un resultado impresionante, una experiencia que involucra a todos los sentidos a través de una soberbia puesta en escena desarrollada en una atmósfera impregnada de locura, de una sorprendente*

musicalidad en directo, de un baile de cuerpos entre telares, entre cortinas, que lleva a la máxima expresión el uso del cuerpo en un juego de luces y sombras que se remarca con el vestuario y el maquillaje, que impresiona y magnifica las interpretaciones”.

EL SOL DE MEXICO (Festival de Málaga). **Esther Beltrán:** *“Apabullante, exquisita y fresca, Atalaya. Es una obra que deja huella y un placer de lo que es hacer un excelente teatro. Un vestuario sobresaliente”*

EL NORTE DE CASTILLA Valladolid. **Fernando Herrero:** *“Todas las estéticas teatrales se dan cita en esta obra maestra. Los locos se convierten en actores con un aparato gestual muy rico. Sade conduce el juego muy bien interpretado por Manuel Asensio. Atalaya sigue su marcha con buen tino, como lo demostró el público con sus larguísimos aplausos”.*

CORREO DE ANDALUCIA. Sevilla. Lola Guerrero: *“Cabe destacar la espléndida coordinación de los coros, a cargo de los propios actores y actrices, cuyo trabajo físico roza la excelencia. Silvia Garzón perfila una Carlota Corday tan sensual como atormentada; Jerónimo Arenal y Manuel Asensio bordan sus respectivos papeles de Marat y Sade, y una vez más Carmen Gallardo nos regala una actuación memorable impregnando de comicidad su papel de Presentador”*

LAS PROVINCIAS. Valencia. José V. Peiró: *“Sublime Sade. Iniesta refunda el texto con su sello con un resultado majestuoso. Enérgicas y expresivas interpretaciones (siempre fabulosa Carmen Gallardo); el vestuario y las caracterizaciones barrocas y sublimes. Es una de las grandes propuestas del año por su fuerza textual, la dirección y su plasticidad”.*

DIARIO DE SEVILLA. Javier Paisano: *“Atalaya se enfrenta a su obra más madura. Es el milagro de todo su elenco. Un espectáculo épico en sus dimensiones y en su contenido que nos habla de un teatro de primera línea exportable y que engrandece a nuestros profesionales”.*

ABC. Eva Díaz: *“El resultado es brillante. Un complejo trabajo coral en la interpretación, los paisajes sonoros y el uso poético de la escenografía consiguen un espectáculo completo, efectivo y hermoso. La adaptación subraya la modernidad del texto”.*

EL MUNDO Valladolid. Carlos Toquero: *“Un interesante trabajo de teatro dentro del teatro que fue seguido con mucha atención por un público entregado desde el primer instante. Un magnífico trabajo a la altura de la genial ‘Celestina’ de Atalaya”.*

TVE1. Valencia: *“Un texto valiente y actual que reflexiona sobre la corrupción, la lucha de clases, el poder... Un montaje rompedor y expresionista que llega al público enérgicamente.”*

REVISTA DE COMUNICACION. Festival GREC. Josep M. Ribaudí: *“La puesta en escena es sobria pero de altura. La iluminación excelente. Los actores, que cantan con poderío en muchas escenas, están muy bien, destacando su expresión física y facial. He salido muy satisfecho como la mayoría de los espectadores”.*

PUNT-AVUI. Festival GREC. Jordi Bordes: *“El lenguaje grotesco le queda muy bien a la pieza. Un teatro muy provocador y expresionista. Un montaje con mucha habilidad teatral. También es muy inteligente situar al director del manicomio junto al público porque aporta la mirada de hoy”.*

MALAGA HOY Pablo Bujalance: *“Funciona e hipnotiza. Entra primero por los ojos, luego por los oídos y desde ahí prende su particular pedagogía. Siempre está la enorme actriz que es Carmen Gallardo para conquistarnos a todos”.*

LA OPINION. Festival de Málaga. Paco Inestrosa: *“Un resultado brillante, atractivo y consecuente. Una que no habría que haberse perdido”.*

A LA SOMBRA DEL PARNASO. Valencia. Santiago Gea: *“Un placer contemplarla gracias a la compañía Atalaya, ducha en erizar el bello del público a través de su inquietante ejecución. Una obra imprescindible, magistralmente situada en un hospital mental”*

PAGINA 66. Mostra de Teatre de Alcoy: *“Una de las actuaciones con más poderío de medios y de actores de los últimos años. Una escenografía espectacular. Un trabajo de actores magnífico. Todo con una envergadura de teatro con mayúsculas”.*

RINCONCILLO. Sevilla. Alejandro Reche: *“Gran fuerza interpretativa y visual. La puesta en escena es impecable. Ha acertado en el tono y en la estética del montaje plenamente. Todo está reflejado a la perfección gracias al espacio escénico del propio Iniesta, con esas telas multiusos y con varios significados, a la portentosa iluminación que ayuda a crear ambientes de todo tipo, algunos con un tono terrorífico que se quedan grabados en la retina”*

TIKIS/MIKIS. Festival Clásicos de Alcalá (Madrid). Archivell: *“Momentos supremos. La escenografía fantasmagórica transmite muy bien el espíritu de la época. Manuel Asensio interpreta magníficamente el complejo papel de Sade. Lo recomiendo”*

ATALAYA TEATRO

Avda. Parque de Despeñaperros 1. 41015, Sevilla.

Web. www.atalaya-tnt.com

Tlf. 954 950 376 / 660 974 770

Email: distribucion@atalaya-tnt.com

