

Foto: Javier Naval

LAS CRIADAS, de Jean Genet

Pablo Messiez

TEATRO

País: España (Comunidad de Madrid) | Idioma: Español | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2012

Versión y dirección: PABLO MESSIEZ Intérpretes: BÁRBARA LENNIE, FERNANDA ORAZI y TOMÁS POZZI Ayudante de dirección: ALICIA CALOT
Diseño de iluminación: ALFONSO RAMOS Producción: LA ZONA En coproducción con: FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Agradecimientos: TEATROS DEL CANAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTRENO ABSOLUTO

“El argentino Pablo Messiez se está convirtiendo en un fenómeno del teatro español”. ROSANA TORRES, EL PAÍS (20/11/2011)

Fiel representante de la última y aclamada generación de autores y directores argentinos -léase, por ejemplo, Daniel Veronese o Claudio Tolcachir- que se caracterizan por crear un teatro sin artificios, fresco y sustentado en el sólido trabajo de los actores, el joven director Pablo Messiez presenta ahora en el XXIX Festival de Otoño en primavera el estreno absoluto de su versión de *Las criadas*, de Jean Genet. El creador acerca a nuestros días de crisis y abusos una inquietante obra que se inspira en la tremenda historia de las hermanas Papin, que en 1933 mataron brutalmente a su señora y su hija en un grito agónico por sobrevivir. Messiez reinterpreta este texto emblemático para hablar de la rabia de dos seres sometidos al poder impune de su superior.

Solange y Clara (las criadas de la obra de Genet) planean asesinar a su ama. En una especie de ensayo del crimen, van montando su ceremonia en la que les toca ser la despótica señora de la casa o su criada sometida. La fuerza de la ficción termina por alienarlas: como sucede en el teatro (cuando sucede el teatro) la convención adquiere un peso equivalente al de la realidad, revelándola a su vez como una convención más, y por lo tanto, como una posibilidad entre muchas otras.

En palabras del propio Messiez: “Releer la obra en el contexto de nuestro presente resulta particularmente inquietante: cada día vemos como la crisis económica omnipresente en los discursos termina por desplazarse hacia otras zonas y acaba por ser la justificación de cualquier conducta. Como si una vez instalada la convención de la crisis, las señoras tuvieran vía libre para legitimar sus abusos”.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Pablo Messiez se ha formado junto a maestros como Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, y ha sido dirigido por directores tan reconocidos como Daniel Veronese. Él ha dicho de Messiez: “Es un encantador de espectadores que abre mundos, los arma oscuros pero a la vez luminosos; no copia, no sigue modas, produce con extraña sensibilidad y potencia lo que dicta su corazón”. Además de su origen y rico bagaje, Messiez comparte con este aplaudido hombre de teatro su polifacética condición teatral: es actor, autor y director.

Nacido en Buenos Aires en 1974, y afincado en Madrid desde hace poco más de tres años, ha estrenado en España sus tres últimas producciones: *Muda* (2010), *Ahora* (2010) y *Los Ojos* (2011). Sus piezas se caracterizan tanto por su austeridad como por su tendencia a transitar por un registro que se mece desde la comicidad hasta la más profunda tragedia. Pequeñas grandes historias que, dando voz a las personas corrientes, abordan cuestiones universales de la condición humana. Obras sencillas pero profundas, de una compleja poética cotidiana, definen su repertorio.

Teatros, fechas y horarios

Centro Comarcal de Humanidad
Cardenal Gonzaga - Sierra Norte
La Cabrera
25 de mayo a las 21 horas

Real Coliseo de Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
27 de mayo a las 19 horas

Sala Cuarta Pared
30 y 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio
a las 21 horas

Foto: Javier Naval

Con nombre propio

Cuando llegué a España hace tres años ya todo el mundo hablaba de la crisis con bastante inquietud. A mi me parecía habitual. Vengo de un país que va de crisis en crisis. Lo que me llamaba la atención es que en aquel entonces, en el telediario le ponían una fecha de vencimiento. Ya no recuerdo cuál era, pero sea cual fuere, ya caducó.

Con el paso del tiempo se dio un fenómeno curioso: a fuerza de nombrarla incansablemente, la crisis económica comenzó a expandirse a otros terrenos. Y aquí estamos hoy, rodeados de gente que desde sus lugares de poder justifica conductas éticamente dudosas, porque “estamos en tiempos de crisis”. Como si “la crisis” fuera “la peste”, una entidad abstracta con consecuencias muy concretas: la muerte de los valores.

En su texto *Cómo interpretar “Las Criadas”*, Genet define la obra como un cuento cuya finalidad es la de “generar una especie de malestar en la sala”. Ese malestar inquietante fue lo que produjo en mí la lectura de la obra en el contexto de nuestro presente, y lo que generó la necesidad de ponerla en escena para hablar de las dos crisis.

Por eso, desde la crisis, sin escenografía, sólo con los actores y la luz, nos proponemos contar la rabia de estas criadas, que es la de todo aquel que se ha visto sometido a la lógica impune de algún superior.

Estamos a punto de comenzar ensayos y por ahora todo son intuiciones. Seguramente, como sucede siempre, en los ensayos la obra nos revelará nuevos significados y nos dirá de qué estamos hablando. De momento, nos mueve la belleza del texto, la necesidad de contestarle a la(s) crisis con la acción, y el deseo de trabajar juntos.

En eso estamos.

PABLO MESSIEZ
Director

Sobre el escenario

PABLO MESSIEZ
Director

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1974. Actor, autor y director argentino afincado en Madrid, debutó en su ciudad natal en 2007 como dramaturgo y director del espectáculo *Antes*, una versión de *Frankie y la boda* de la norteamericana Carson McCullers. La obra, seleccionada para participar en el Festival Porto Alegre em Cena de Brasil, se mantuvo en escena durante dos años, acogida por el público y la crítica que la destacó como “ópera prima de Messiez de tal belleza que brilla aún de ternura en su melancolía”.

Antes de *Antes*, Pablo Messiez llevaba más de veinte años sobre los escenarios. Comenzó a estudiar interpretación a los doce años. Entre sus maestros se encuentran Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además estudió dirección.

Ha actuado para directores de la escena argentina como Leonor Manso, Cristián Drut, Rubén Szuchmacher, Daniel Suárez Marsal y Emilio García Wehbi, entre otros.

En 2005 es convocado por Daniel Veronese para participar en *Un hombre que se ahoga*, versión de *Tres hermanas*, de Anton Chéjov. Con esta obra participa en festivales como el Summer Festival del Lincoln Center de Nueva York y el Tokyo International Arts Festival. *Un hombre que se ahoga* gira por España en 2006 y regresa en 2007 abriendo la temporada del Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero de Madrid y representándose en el Teatre Lliure de Barcelona durante un mes. Con Daniel Veronese continuará trabajando hasta dejar Argentina en diciembre de 2008.

Además de actuar en el citado *Proyecto Chéjov*, formó parte del elenco de *La forma que se despliega* y coprotagonizó junto a Claudio Tolcachir *La noche canta sus canciones*, de Jon Fosse, obra por la que fue nominado al Premio Clarín.

En 2010 estrena *Muda*, obra de su autoría con la que realiza dos temporadas en la sala Pradillo de Madrid. El Teatro Fernán Gómez lo convoca para inaugurar su nueva Sala Dos y produce *Ahora*, nueva versión de *Antes*, que debido a la respuesta del público fue reestrenada en enero de 2011.

En noviembre del mismo año estrena *Los ojos*, nuevo texto de su autoría, producida también por el Teatro Fernán Gómez. Debido a la acogida de crítica y público, la obra realiza su segunda temporada en enero y febrero de 2012 y se prepara para realizar su gira por España.

Actualmente, Messiez se encuentra escribiendo los textos para la nueva producción de *Losdedae* (protagonizada por Marta Etura y Chevi Muraday) y ha sido convocado por Will Keen para participar en su montaje de *Hamlet* en el personaje de Horacio.

BÁRBARA LENNIE
Actriz

Tras licenciarse en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, realizó seminarios para profesionales con Juan Pastor y de *couching* con Jo Kelly, además de tomar clases de canto con Alicia Araque y de flauta travesera en la Escuela de Música Creativa.

A pesar de su corta edad (Madrid, 1984), la actriz ha desarrollado una importante carrera cinematográfica. Entre sus trabajos se destacan *La piel que habito*, de Pedro Almodóvar; *Todas las canciones hablan de mí*, de Jonás Trueba; *Obaba*, de Montxo Armendáriz (nominada a los Premios Goya como actriz revelación); *Los condenados*, de Isaki Lacuesta (premio Ojo Crítico 2009 y premio Saint Jordi); *Trece Rosas*, de Emilio Martínez Lázaro; *Todos los días son tuyos* de José Luis Gutiérrez Arias y *Más pena que gloria*, de Víctor García León, en la que debutó con sólo quince años.

En televisión, participó en *Águila Roja*; en las quinta y sexta temporadas de *Amar en tiempos revueltos* (2009-2010) y en la serie histórica *Isabel, mi reina*, de TVE.

En teatro, fue dirigida por Miguel del Arco en *La función por hacer*,

(trabajo por el que obtuvo el premio de la Unión de Actores como actriz revelación y fue nominada a los Premios Max) y en *Veraneantes* (nominada nuevamente a los Premios Max, como mejor actriz).

Antes de sus trabajos con Miguel del Arco, estrenó *Trío en mí bemo!*, texto de Éric Rohmer dirigido por Antonio Rodríguez.

FERNANDA ORAZI
Actriz

En el año 1996 se gradúa en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Tras participar en montajes de José María Muscari, Celina Andaló y Graciela Balleti, pasa a formar parte de la compañía de teatro *La Fronda* dirigida por Ciro Zorzoli, participando en los espectáculos *Living, último paisaje*; *A un beso de distancia* y *Ars Higiénica* que se han presentado en distintos festivales internacionales. Por ésta última obra es nominada a los premios Teatro del Mundo como Mejor Actriz.

Actriz argentina afincada en Madrid, durante 2008-2009 realiza varias presentaciones del espectáculo unipersonal para café teatro *Noventa por Siento humedad* (dirección de Juan Branca) en diferentes espacios, como la Sala Clamores o el Teatro Pradillo.

En 2010 actúa en *Monstruos*, de Marina Weiner y protagoniza *Muda*, con dirección de Pablo Messiez y exitosa presentación en el Teatro Pradillo de Madrid.

En la temporada 2010-2011 protagoniza *Ahora* de Pablo Messiez, y en 2011 forma parte del elenco de *Algo de ruido hace*, de Romina Paula, con dirección de Lautaro Perotti y presentación en el marco del Festival de Otoño en primavera de Madrid 2011.

Como autora y directora, sus trabajos son *Teo con Julia* (2003-2004), estrenada en el Teatro del Abasto de Buenos Aires y *Susana en el agua y con la boca abierta*, estrenada en el Festival de Otoño en primavera de Madrid en 2010.

TOMÁS POZZI
Actor

Obtuvo el título de Actor Nacional de Escuela Nacional de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y realizó seminarios de interpretación con diversos maestros entre los que se destacan Norman Briski y Julio Chávez.

En teatro, participó en diversos montajes entre los que se destacan *Marat Sade* (en el Centro Dramático Nacional) y *Últimas palabras de copito de nieve*, ambas de la compañía Animalario. En el 2006 es dirigido por Georges Lavaudant en el Teatro Español en su versión de *Hay que purgar a Totó*, protagonizada por Nuria Espert. En 2009 participa del montaje *Días mejores* de Alex Rigola con el que realiza funciones en el Teatro de La Abadía de Madrid y en el Teatre Lliure de Barcelona.

Entre sus participaciones en cine se encuentran *Torrente 4, Mortadelo y Filemón* y *Manolete*, entre otras.

En televisión participó en las series *Los serrano*, *Amar en tiempos revueltos*, *Tirando a dar*, *Matrimonio con hijos*, *Aída* y *Crónicas Marcianas*, entre otras.

En 2011 fue convocado para participar de la serie Británica *Mad Dogs* creada por Cris Cole.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección y adaptación **Pablo Messiez**

Intérpretes
Bárbara Lennie
Fernanda Orazi
Tomás Pozzi

Ayudante de dirección **Alicia Colot**
 Diseño de iluminación **Alfonso Ramos**

Producción **La Zona**
 Coproducción **Festival de Otoño en primavera (Comunidad de Madrid)**

LA CRÍTICA

EL PAIS. Marcos Ordoñez. 19/02/2012

“Quien no va al teatro es porque no quiere”

Hablando de salas pequeñas (y ofertas grandes, en todos los sentidos), me acerqué a la nueva segunda sala del Teatro Fernán-Gómez porque me habían hablado maravillas del argentino Pablo Messiez, que con *Ahora* muestra su triple talento como autor, actor y director. (...) *Ahora* ya no está en cartel, pero me apetece reseñarla aquí porque el espectáculo lo merece y de cara a una más que posible gira. Dicho de otra manera: atrápenla, señores programadores, que vale la pena. *Ahora* es un singularísimo artefacto en el que tres actores juegan, en la más amplia y hermosa acepción del término, a convertirse en personajes de una de sus novelas favoritas, entrando y saliendo de los roles respectivos, alternando el monólogo autobiográfico y el terceto de ficción para crear un tejido nuevo que podría quedarse en ejercicio de estilo y tiene la virtud de esponjar todas las células de la imaginación. La novela es *Frankie y la boda* (*The member of the wedding*, de Carson McCullers), que se ha llevado varias veces a la escena (y a la pantalla) pero nunca, que yo sepa, con el talento, el desparpajo y el gramo de feliz locura de que hacen gala Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Estefanía de los Santos, dos porteños y una andaluza. (...) A Messiez le basta con el roñoso ángulo de una cocina (la sombra de Veronese es felizmente alargada), un *cassette* de Nina Simone y un espacio vacío al otro lado (nunca mejor dicho) para crear la atmósfera, el cielo y la tierra de su rayuela, un territorio en el que los actores pueden hablarnos de su infancia sin que suene “poético” (las palabras justas, los tonos justos), pueden instalarnos en el largo y cálido verano de una infancia en el sur (“¿Nos tiramos al suelo, que tengo calor?”) y todo puede transmutarse a cada paso, en una u otra dirección, del mismo modo que un fragmento de Julio Iglesias (“Me olvidé de vivir”) se convierte en una confesión de impotencia y esclavitud. El público, que llenaba la sala, entra de hoz y coz en el juego, como si nos llevaran, mágicamente, por la punta de la nariz.

EL PAIS. Javier Vallejo. 11/01/2010

“Mi espalda contra la tuya”

¡Qué sorpresa! Este espectáculo de presupuesto cero, segundo que firma el actor, autor y director argentino Pablo Messiez, interesa, entretiene y da que pensar. *Muda* habla de la soledad profunda y de la necesidad de compañía, de la incomunicación genética y de la búsqueda de un lenguaje compartido, del desarraigo obligado y de la manera de volver a hacerse un lugar en el mundo.

(...)

Muda no es un montaje ambicioso, su director no pretende innovar, deslumbrar ni poner su sello, sino contar una historia sentida de veras de la manera más eficaz posible, con medios

materiales mínimos porque otros no tiene. Con un par de muebles recogidos por ahí, una luz básica pero absolutamente eficaz, de Paloma Parra, y tres actores que respiran verdad, Messiez crea un clima intenso desde el primer minuto, deja respirar la acción a gusto y la conduce a buen puerto con cuatro vueltas de tuerca bien dadas.

LA RAZÓN. Miguel Ayanz. 25/11/2011

“Hay que verla”

Cuatro actores, una escenografía somera dominada por tierra oscura y una historia de seres humanos. Poco más se necesita para hacernos abrir los ojos y descubrir a un director con ideas, Pablo Messiez –aplaidido también fue su anterior trabajo, «Muda»– y contrastar la modernidad de un clásico, «Marianela», de Pérez Galdós, cuando se toma su argumento para crear una obra nueva con lenguajes teatrales de aquí y de ahora. Poco agraciada, Marianela presagia el abismo de su engañosa felicidad cuando una oftalmóloga promete curar la ceguera de su enamorado, Pablo. En esta paradoja está la excusa que Messiez emplea para hablar de la infelicidad, de la soledad, del desamor. Lo hace ayudado por un cuarteto de actores notable, con unos sólidos Óscar Velado y Violeta Pérez, y una estupenda Marianela pensado en la piel de su quebradiza tocaya; y una dramaturgia construida sobre diálogos salpicados de verismo y humor enfermizo, en la que sólo flaquean algunos momentos, como el primer y poco verosímil encuentro entre ciego y doctora. En este experimento sobresale el trabajo de Fernanda Orazi, actriz argentina que ya debería tener sitio propio en nuestro panorama teatral.

EL PAÍS. Marcos Ordoñez. 03/12/2011

“Arácnido en tu pelo”

Los ojos no se puede resumir. Hay que ir al Fernán Gómez, hay que verla y, sobre todo, oírla. Hay que ver cómo pasa el texto por los cuerpos y las bocas de los intérpretes, todos formidables, y fuera de concurso esas dos fuerzas llamadas Fernanda Orazi y Marianela Pensado, para las que parece haberse inventado el término “organicidad”: las frases brotan como agua fresca y tumultuosa. La función no es redonda, vale, pero me da igual: tiene verdad y gracia, es sorprendente sin buscarlo y sigue sus propias reglas con tanto rigor como alegría. En *Los ojos* aletea una pureza sin sentimentalismos y, sobre todo, sin miedo.