

Teatre lliure

© Sergio Parra

juicio a una zorra

autoría y dirección **Miguel del Arco**

dirección musical **Arnau Vilà**

Teatre Lliure Gràcia - del 28 de Noviembre al 16 de Diciembre

Juicio a una zorra

autoría y dirección **Miguel del Arco**

dirección musical **Arnau Vilà**

---

intérprete **Carmen Machi**

---

música **Arnau Vilà** / iluminación **Juanjo Llorens** / sonido **Sandra Vicente**
(**Studio 340**)

---

peluquería **Sara Álvarez** / producción ejecutiva **Aitor Tejada**

---

y los equipos del **Teatre Lliure**

---

coproducción **Kamikaze producciones** y **Mamáfloriana**

---

espectáculo en castellano

duración **1h. sin pausa**

9/12 coloquio con el equipo artístico después de la función

sala adaptada / sistema de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva

horarios: de martes a viernes a las 20:30h.
                  sábados a las 21h.
                  domingos a las 18h.

precios: 30,25€ / 21,30€ (miércoles, día del espectador) / 25,75€ (con descuento,
                  excepto el día del espectador)

Carmen Machi interpreta a Helena de Troya. La mujer a quien se acusa de haber desencadenado la más famosa de las guerras antiguas, pero *“¿quién puede pensar que todo aquel despliegue era realmente por mí?”*.

En este montaje teatral, ideado por encargo del Festival de Mérida 2011, Miguel del Arco reúne un nuevo punto de vista del mito: el de la protagonista. Helena de Troya (Carmen Machi) reivindica su papel a la historia, una historia que siempre la ha hecho culpable, desde que la narró Homero hasta que la parodió Offenbach. Como dice del Arco: *“Una de las mujeres más famosas y, posiblemente, una de las más despreciadas, que reclama su derecho a elegir las palabras que conforman su historia.”*

“Aquel que se aferra a un goce aniquila la vida alada; pero aquel que besa el goce al vuelo, vive en la aurora de la eternidad.”

William Blake, *Eternidad*

Se cuenta que el filósofo Gorgias, especializado en retórica, acudía a los lugares públicos donde desarrollaba argumentos que apoyaran una tesis determinada para vencer a los defensores de la tesis contraria con el poder de su oratoria. Una vez derrotados, volvía a empezar, esta vez apoyando la tesis contraria, y esgrimía palabras hasta vencer a sus nuevos opositores. Tal vez, solo por realizar un nuevo alarde de su brillante retórica eligió la controvertida figura de Helena de Troya para escribir su famoso *Elogio de Helena*. Necesitaba un tema en el que casi toda la opinión pública estuviera de acuerdo: Helena era culpable.

Helena de Troya es, posiblemente, una de las mujeres más vilipendiadas de la historia. Lleva sobre sus hombros el peso de haber desencadenado la guerra más famosa de la antigüedad. Diez años estuvo sitiada la poderosa ciudad de Troya por los griegos. Un ejército, como nunca se había visto hasta entonces, se movilizó para forzar a los altivos troyanos a devolver a su legítimo dueño a la reina de Esparta, convertida en Helena de Troya desde que ella misma decidiera abandonar su reino, a su marido y a su hija y seguir a Paris, hijo de Príamo, rey de Troya. Pero como ella misma dice:

¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que todo aquel despliegue era realmente por mí?

Helena es un personaje sobradamente conocido. Sabemos que fue prometida a Paris a cambio de que él declarara que Afrodita era la más hermosa de las tres diosas en litigio, nos han contado el irresistible furor que produjo que huyera con Paris, es mítica su belleza divina... Pero en todos los episodios aparece como un personaje secundario. Un personaje que desencadena acciones de las que nunca es protagonista. Los poetas de la antigüedad la utilizaron para ensalzar el valor o la virtud de los héroes enloquecidos bajo el influjo de su peligrosa belleza, o para contrastar la situación de las mujeres a las que la lujuria y avaricia de Helena convirtió en víctimas. Si alguna vez algún poeta le dio voz, fue para ampliar los motivos para maldecirla. Fue maldecida por griegos y troyanos convencidos de haber sido arrastrados por su culpa a una guerra interminable. Por griegas y troyanas por ser la causa de la muerte de sus maridos y sus hijos. Y a partir de entonces, maldecida por la historia como representación de la mujer interesada e infiel.

Shakespeare hace gritar a su Lucrecia, tras ser violada por Tarquino, cuando ésta acude ante un cuadro de la guerra de Troya buscando a Hécuba para calmar su dolor:

*Pobre instrumento mudo
muéstrame a la ramera que provocó este escándalo,
y que puedan mis uñas desgarrar su belleza.
Es tu ardor lujurioso, oh, Paris, insensato
quien volcó sobre Troya incendiada
ese pesado fardo de furor.
¿Por qué el placer privado
de un solo ser se vuelve fatalidad de tantos?
¡Que la falta recaiga sobre el único
culpable! ¡Que las almas inocentes
no atraigan el castigo que el criminal merece!*

Ni siquiera el gran poeta del amor, reconoce en Helena un leve atisbo de lo que siempre defendió por encima de todas las cosas. Helena es una ramera, de una belleza que hace enloquecer y su “placer privado”, que no amor, es merecedor de un castigo criminal.

Helena se nos aparece desde “este limbo imperecedero en el que la coloca la imaginación de los hombres”. Un lugar al que ha sido condenada por la historia... por cómo ha sido contada la historia. Condenada también por ser la hija de Zeus, su única hija con una mortal, y por su insolente acercamiento a la belleza divina. Y así como Sísifo fuera condenado a subir eternamente una roca por la ladera de una montaña, Helena, lo fue al eterno deterioro: “una eternidad de fealdad para expiar sus culpas”. Pero ella se revuelve contra dios. Y se somete al juicio de los hombres con el único objetivo de “dejar de ser”.

Un juicio en el que sabe que ha sido condenada de antemano. Pero la acumulación de dolor... y la cantidad de tiempo libre que deja la eternidad... la llevan a abordar su propio proceso. Pero esta vez quiere contar la historia con sus propias palabras.

Dice Gorgias al principio de su *Elogio*:

La palabra es un poderoso soberano, que con un pequeñísimo y muy invisible cuerpo realiza empresas absolutamente divinas. En efecto, puede eliminar el temor, suprimir la tristeza, infundir alegría, aumentar la compasión. Insuflar en los oyentes un estremecimiento preñado de

temor, una compasión llena de lágrimas y una añoranza cercana al dolor, de forma que el alma experimenta mediante la palabra una pasión propia con motivo de la felicidad y la adversidad en asuntos y personas ajenas.

Esta vez será Helena quien elija las palabras que den forma a los hechos. Helena reivindica la necesidad de revisar quién escribe la historia. La suya, es la historia de una mujer enamorada que tomó una sola decisión en su vida: *la de seguir al hombre que amaba.*

La idea de este espectáculo surgió tras escuchar, noche tras noche, a la Lucrecia de Nuria Espert llamar ramera a Helena. Siempre la imaginaba sobre las altas murallas de Troya, sola entre la multitud, viendo cómo los hombres morían, supuestamente por su causa, sin poder hacer o decir nada al respecto. La imagen de dolor se multiplicó cuando revisando La Odisea leí el episodio en el que Telémaco, hijo de Ulises, llega a Esparta buscando a su padre que aún no había regresado a casa tras el final de la guerra de Troya. Helena, a quien Menelao había arrastrado de nuevo a Esparta, viendo el dolor del muchacho ante la falta de noticias sobre el paradero de su padre, le ofrece una droga que, mezclada con el vino, disipa el dolor y aplaca la cólera. *Aquel que la bebe no derrama lágrimas durante un día completo.* ¿Con qué dolor convive Helena para necesitar tener a mano esta suerte de Prozac clásico?

Se presenta ante nosotros, aquí y ahora, una Helena trasnochada, lenguaraz, borracha como una cuba por la necesidad de beber permanentemente la droga mezclada con el vino que ofreciera a Telémaco para aplacar su dolor. Una Helena sin miedo. Con ese valor que da el estar de vuelta de casi todo y no tener nada que perder. Una Helena convertida en una *“ruina del tiempo”*. Una Helena que desafía a los hombres y desafía a Dios. Una Helena que reclama el olvido.

Las fuentes han sido muchas: *La Ilíada, La Odisea, Las Troyanas, Helena* de Eurípides... pero una vez asumidas dejé que la voz de Helena se hiciera fuerte con Carmen Machi en mi imaginación. La Machi es capaz de todo. Tiene todos los registros conocidos e incluso algunos de su única y exclusiva propiedad. Su registro cómico lo ha hecho sobradamente conocido la televisión pero, tal vez, no todos conozcan su registro trágico, ese capaz de hacer volar las palabras para hacer que el *alma experimente una pasión propia con motivo de la felicidad y la adversidad en asuntos y personas ajenas.*

Miguel del Arco

la crítica ha dicho:

“De entrada sepan que esta mujer va a clavarles en la butaca durante setenta minutos. No, me quedo corto. Carmen Machi te agarra por el cuello desde que pisa la escena, te monta a su lado en la montaña rusa y no te suelta, y el vértigo del viaje te dura hasta mucho después de poner los pies en el suelo, como me está durando a mí ahora que revivo la función. Su trabajo en Juicio a una zorra es puro arte, es decir, pura vida, reconcentrada y exuberante: energía, magnetismo, fascinación. ¿Quieren, por si hiciera falta, más avisos luminosos de que estamos ante un monstruo actoral?”

Marcos Ordóñez (**El País**)

“Machi defiende el papel con suficiencia y mucho vigor. (...) Juega con los contrastes, creando varios momentos de crescendo a lo largo de la pieza (...) El texto y la actriz –que provoca rechazos y adhesiones en la misma proporción– son muy potentes, y no es extraño que sea un éxito. El público acabó de pie, rendido.”

Dani Chicano (**El Punt/Avui**)

“Este impresionante monólogo protagonizado por Carmen Machi cuenta ya con el Premio Valle-Inclán de Teatro en Interpretación. Una apuesta diferente y que da un papel protagonista a la mujer que originó una de las batallas más impresionantes de la historia antigua.”

Lorena Salgado (**kedin.es**)

“Cuando se ve a Carmen Machi sobre un escenario con textos de Chéjov, Shakespeare, Valle-Inclán o Juan Mayorga (La tortuga de Darwin), uno tiene la tentación de pensar que esta mujer no es actriz, es una bestia escénica. Se puede comprobar con Juicio a una zorra, un texto que el director y autor Miguel del Arco ha hecho para ella y para demostrar que la historia no siempre es como la cuentan. (...) No queda más remedio que dejarse abducir por ese portento sobre el escenario. Maneja con habilidad esos mimbres que le ha dedicado el exitoso Del Arco.”

Rosana Torres (**El País**)

“Ver a Carmen Machi devenida divinidad entre los rojos, blancos y azules que nimban su característica figura es absolutamente recomendable.”

David Cano (**notodo.com**)

“Carmen Machi hace suyo el personaje con la ironía y el sarcasmo bien cargados, convertida en una suerte de Mae West del Peloponeso, aunque matizadamente tronzada a veces por la ternura o el desgarro. (...) Un estupendo montaje bien dirigido e interpretado de forma sobresaliente sobre un entonado espacio escénico.”

Juan Ignacio García Garzón (**ABC**)

“Puede que en esta obra Carmen Machi haya encontrado “su obra”, su gran papel, el que la haga subir hasta el mismísimo cielo, hacia lo más alto. Su director, Miguel del Arco, da un giro de 360º a la vieja leyenda, y en esta obra consigue mimetizar con determinación y sensatez la evolución de quién fue juzgada como la más zorra del reino de Esparta, Helena de Esparta y que fue considerada culpable de la guerra más popular de la historia de Troya, de diez interminables años de muerte y destrucción. (...) Machi se come las tablas, devora a Helena de Troya, la resucita, la renueva. Desgrana a la reina clásica y con gran maestría se enfrenta en solitario a la audiencia presentando a la reina más mortal que nunca, haciendo gala una vez más de la facilidad y versatilidad interpretativa que sólo está al alcance de las grandes actrices.”

Olaya Ribas (**másteatro**)

“Y Carmen Machi, o Helena de Troya, convierte la función en una catarata de sensaciones, de hechos, de palabras, de nombres; en un espectáculo magnético, que se abraza al espectador desde el primer minuto; un espectáculo bonito, con mucho pulso, trágico, divertido, profundo y, sobre todo, emocionante. Y con una actriz ante la que hay que sacarse el sombrero. Les aconsejo que si pueden no se lo pierdan.”

Julio Bravo (**Una butaca con vistas**)

“Lo que más se admira de Juicio a una zorra es el trabajo asombroso de Carmen Machi, irónica, capaz de enfrentarse a dios a grito pelado, y de seducirnos cuando se enamora por primera vez en su vida y se deja raptar por Paris. Mitología y presente, leyendas e historias de aquí y ahora: una mujer sojuzgada, violentada, de pronto libre a través del amor. Una creación con un texto y un director de enorme precisión y capacidad dramática.”

Horacio Otheguy Riveira (**Gente de teatro**)

“Un monólogo que reivindica la figura de Elena de Troya y que ha servido a Carmen Machi para desplegar todo el arco de matices de que es capaz. Una pasada, vaya.”

José Luis Romo (**El Mundo**)

el autor y director

Miguel del Arco

(Madrid, 1968)

Actor, guionista, director de teatro, cine y televisión, adaptador... En televisión ha escrito guiones para series y tvmovies como *A tortas con la vida*, *Antivicio*, *Mediterráneo*, *Al alcance la mano*, *Pasión adolescente*, *Lalola* o *La sopa boba*, las dos últimas dirigidas también por él. Ha escrito y dirigido cortometrajes multipremiados como *Morir Dormir Soñar*, *Palos de ciego amor* o *La envidia del ejército Nipón*.

Pero es en el ámbito del teatro donde ha conseguido sus mayores éxitos, en primer lugar como adaptador de textos como *El astrólogo fingido* de Calderón, *Luna de miel en Hiroshima* de Víctor Weimer, *La falsa doncella* de Marivaux, *Se busca impotente para convivir*, sobre la novela de Gaby Hoffman, *Se quieren* o *Fashion Feeling Music*. Y como director, *En el aire* de W. Mastrosimone, también adaptada por Del Arco, *La madre vigila tus sueños* de Tomás Gayo, *Pulsión* de Mark Ravenhill, *El proyecto Youcali*, un texto propio, y más recientemente *La violación de Lucrecia* de William Shakespeare, con Núria Espert como única protagonista.

Pero si ha habido un espectáculo clave en la trayectoria teatral de Miguel del Arco, ese ha sido sin duda *La función por hacer*, un texto escrito por él mismo a partir de *Seis personajes en busca de autor* de Pirandello que recibió las mejores críticas y se convirtió en el gran éxito de la temporada. El equipo al completo de este montaje, con alguna incorporación, repitió en *Veraneantes*. Siguiéron dos espectáculos más, *El Inspector* de Gógol en el Centro Dramático Nacional y *De ratones y hombres* de John Steinbeck en el Teatro Español.

más información <http://www.kamikaze-producciones.es/>

la intérprete

Carmen Machi

(Madrid, 1963)

En **teatro** ha trabajado en los espectáculos siguientes: *Quién teme a Virginia Woolf*, de E. Albee, dir Daniel Veronese, *Agosto*, de Tracy Letts, dir Gerardo Vera; *Falstaff*, dir. Andrés Lima;

Almuerzo en casa de los Wittgenstein, dir. Josep Mestres; *Platonov*, de Anton Chéjov, dir. Gerardo Vera; *La tortuga de Darwin*, de Juan Mayorga, dir. Ernesto Caballero; *Auto*, de Ernesto Caballero; *Roberto Zucco*, de Bernard-Marie Koltès, dir. Lluís Pasqual; *5 mujeres.com*, dir. Ana Rivas; *Cuatro años y un día*, dir. J. Miguel Contreras; *Atraco a las tres*, dir. Esteve Ferrer; *El mercader de Venecia*, de W. Shakespeare, dir. Hansgünther Heyme; *Un busto al cuerpo*, *María Sarmiento* y *Santiago de Cuba y cierra España*, escritas y dirigidas por Ernesto Caballero; *Dedos*, de J. C. Fernández, dir. A. Taraborrelli; *La noche XII*, de W. Shakespeare, dir. Gerardo Vera; *El cuadro*, de Ionesco, dir. Luis d'Ors, y *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*, de Valle-Inclán, dir. José Luis Gómez, así como en numerosas actividades con el grupo Taormina Teatro.

En **cine** ha intervenido en los films *La estrella*, de Alberto Aranda; *Que se mueran los feos*, de Nacho G. Velilla; *Pájaros de papel*, de Emilio Aragón; *Los abrazos rotos*, de Pedro Almodóvar; *Lo mejor de mí*, de Roser Aguilar; *Lo que sé de la Lola*, de Javier Rebollo; *Vida y color*, de Santiago Taberner; *Un rey en La Habana*, de Alexis Valdés; *Escuela de seducción*, de Javier Balaguer; *Descongélate*, de Dunia Ayaso y Félix Sabroso; *Torremolinos 73*, de Pablo Berger; *Las chicas de Oz*, de Guillermo Groizard; *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar; *El caballero Donquijote*, de Manuel Gutiérrez Aragón; *Para pegarse un tiro*, de Gustavo Vallecas; *Sinvergüenza*, de Joaquín Oristrell; *Shaky Carmine*, de Chema de la Peña, y *Lisa*, de Carlos Puyet.

En **televisión** ha participado en las series: *Aída*, *Sietevidas*, *El club de la comedia*, *Policías*, *El botones Sacarino*, *Manos a la obra*, *Robles*, *investigador* y *Famosos y familia*.

Entre muchos otros, ha sido galardonada con los **premios** Max y Valle-Inclán de Teatro por *La tortuga de Darwin*; el ABC de Teatro por *La tortuga de Darwin* y *Auto*; el Premio Ondas, el Fotogramas de Oro, el Premio TP y el Premio Unión de Actores a la mejor actriz por las series *Aída* y *Sietevidas*.

el equipo artístico

Arnau Vilà

Compositor musical, a lo largo de su carrera ha realizado varias composiciones para grandes montajes escénicos, como la dirección musical y la adaptación de algunos grandes musicales como *Mamma Mia!* o *Saturday Night Fever*. Como compositor, destacan en los últimos años las bandas sonoras de *Veraneantes*, dir. Miguel del Arco (2011); *DansaXXI.cat.*, Esbart de Rubí (2010); *La madre vigila tus sueños*, de Tomás Gayo, dir. Miguel del Arco (2007); *Armengol*, dir. Esteve Ferrer (2006); *Venuts*, de Ángel Amazares (2006); *MorirDormirSoñar*, un cortometraje de Miguel del Arco (2005). También ha realizado la dirección musical de *Saturday Night Fever (2010)*, *Mamma Mia! (2008)*, y ha colaborado con Manuel Gas en *La eterna canción* de P. Sorozábal (2003) y con Esteve Ferrer en *Te quiero eres perfecto... ya te cambiaré* (2000), entre otros.

Juanjo Llorens

Iluminador, ha trabajado con directores como Miguel del Arco, Esteve Ferrer, Josep Maria Mestres, Rafa Calatayud, Juli Leal, Denis Rafter, Vicente Genovés, Antonio Díaz Zamora y João Mota, entre otros. Ganador del Premio Josep Solbes a la mejor iluminación de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas por *El cuarto paso* en el año 2007, ha recibido también un premio Max por *La función por hacer*. En teatro ha trabajado en los últimos años en los espectáculos *Veraneantes* (2011), *La violación de Lucrecia* (2010), *La función por hacer* (2009), *Paganini* (2007) o *Brokeers* (2008), entre otros. También ha trabajado en cine y música, realizando la iluminación de *Dragón rojo, gato negro*, de Amaral (2008-2009), *Feliz Navidad Madrid* sobre el edificio de Telecomunicaciones de Madrid (2007-2008) y del Festival de Cine de Málaga de la VII a XII edición (2004-2009).

Sandra Vicente

Diseñadora de sonido, ha trabajado en muchas de las Producciones de Kamikaze y proyectos de Miguel del Arco, tanto en teatro como en cine. Destacan entre otros los montajes *Veraneantes* (2011), *La violación de Lucrecia* (2010), *La función por hacer* (2009), *Limas Morgan* (2009), *Percuta y Minuta* (2009) y *Pulsión* (2006). También ha colaborado como técnico de sonido para *Carmen Conesa Big Band* (2010); *Medea i Hamlet*, dir. Tomaz Pandur (2009); *Barroco*, dir. Tomaz Pandur (2008), y *Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré*, dir. Esteve Ferrer (2000). Como oficial de audiovisuales del CDN desde el año 2001, ha trabajado en espectáculos como *Marat Sade* (Animalario), *Infierno* (dir. Tomaz Pandur) o *La paz perpetua* (dir. José Luis Gómez). También ha colaborado en la elaboración de las bandas sonoras de *MorirDormirSoñar* (2005), *Flores Muertas* (2004) o *Palos de Ciego amor* (2003).