

Mathilde

de **Véronique Olmi**
direcció **Jordi Mesalles**

Un poètic inventari del dolor de viure i de l'acceptació de l'envelliment i del pas del temps, però sobretot és un retrat de dos éssers vius que es busquen i s'exigeixen que l'existència els ofereixi totes les seves radiant qualitats.

J.M.

Teatre Lliure – Espai Lliure (del 14 d'octubre al 14 de novembre)

Mathilde
de **Véronique Olmi**
direcció **Jordi Mesalles**

traducció del francès i ajudant de direcció **Jordi Castanyer** / escenografia **Jon Berrondo** / il·luminació **César Fraga**

intèrprets
Montse Guallar (Mathilde) / **Lluís Marco** (Pierre)

i els equips del **Teatre Lliure**

producció **Teatre Lliure**

Mathilde és un poètic inventari del dolor de viure i de la no acceptació de l'envelliment i del pas del temps, però sobretot és un retrat de dos éssers vius que es busquen i s'exigeixen que l'existència els ofereixi totes les seves radiant qualitats.

Una dona i un home han arribat junts a la maduresa. S'estimen. Malgrat tot Mathilde, als seus quaranta anys, ha quedat atrapada pel desig, fascinada per un adolescent. Ho ha pagat amb tres mesos de presó.

Mathilde no vol acceptar que el matrimoni només sigui un mirall que assegura un reconeixement perdurable.

Pierre, el seu marit, també a la deriva, s'aferra amb dificultat a la idea de garantir-li una seguretat a través de la identitat que procura la parella.

Mathilde enmig d'un remolí d'emocions –en carn viva, sense filtrar pel pensament– des del seu vitalisme i la seva confusió exigeix a Pierre les paraules i els actes que els ajudin a retrobar la passió i el desig. Aquest desig voluble i inestable, boig per la novetat. Mathilde no vol resignar-se a acceptar un amor pansit ni la mercantilització d'un escàndol.

Enmig de la nit, en una casa en penombra, el marit només sap ser, sense més recursos, el vigilant d'una moral conservadora que castiga, i no és capaç de parlar des de la seva subjectivitat ferida. Pierre té enormes dificultats per acceptar aquesta rebel·lió, aquesta insubmissió que reivindica el desig i la no conformitat. Quin paper adoptaria si el flirt de Mathilde no hagués estat sancionat per la llei?

Mathilde també sembla dir-nos que l'adolescent és només un Mac Guffin, un detonant, un Cupido post-modern, agafat per l'autora d'un polèmic *fait divers*, que actua com a símptoma d'una època puritana, que tendeix al pensament únic.

Oscar Wilde deia que el pitjor no és envellir sinó que per dins ens mantinguem sempre joves. En el seu desconcert, Mathilde vol que el seu marit compregui i assumeixi el seu acte com una necessitat humana que justifiquen la passió i el desig com la imprescindible follia on la vida brilla.

Mathilde és també un magnífic i emocionant repte on retrobar el talent i la generositat interpretativa de Montse Guallar i Lluís Marco. Amb ells ja vam compartir el plaer de la creació a *Després de l'Assaig* d'Ingmar Bergman, i ara ho fem de nou en aquestes noves *escenes de matrimoni* properes a aquella atmosfera.

Jordi Mesalles

Véronique Olmi

Niça, 1962

Després d'estudiar art dramàtic a l'escola de Jean-Laurent Cochet (1989), va fer d'ajudant de direcció de Gabriel Garran i Jean-Louis Bourdon. L'any 1990, va escriure i interpretar *À demain Modigliani*. El 1993 va adaptar i interpretar (a França i Rússia) *Le Diable* de Marina Tsvétaeva. Un any més tard va adaptar i dirigir *La Rencontre inachevée*, correspondència de Marina Tsvétaeva amb Rilke i Pasternak. El 1995, va escriure *Le Passage*, interpretada per Marina Vlady al Théâtre du Rond-Point (1997). Amb aquesta peça va guanyar el premi *Fondation de La Poste*, i posteriorment va ser traduïda a l'alemany.

El 1997, va publicar dues obres dramàtiques més, *Chaos debout* i *Les Nuits sans lune*. El mes de març del mateix any, va rebre una ajuda a l'escriptura del Centre Nacional del Llibre per l'obra *La Jouissance du scorpion*, escrita a la cartoixa de Villeneuve-lès-Avignons. Al juny va participar al Festival les Rencontres de la Cartoucherie, organitzat per Philippe Adrien i Anne-Marie Schoisne, on la seva obra *Éternel quotidien* va ser escenificada per Gabriel Garran.

El 1998 va rebre el premi CIC Paris Théâtre per *Point à la ligne*, una obra que havia escrit el 1993, i es va publicar en una edició que comprenia també *La Jouissance du scorpion*. *Chaos debout* es va presentar al Festival d'Avinyó dirigida per Jacques Lassalle, amb Anouk Grinberg. Encara el mateix any 1998, va publicar *Privée*, recull de narracions curtes.

Véronique Olmi ha produït i animat cinc números d'una emissió de France-Culture, *C'est entendu* i ha dirigit durant tres anys (1998-2001) un taller d'escriptura a l'Institut Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt.

L'any 2001 va publicar la seva primera novel·la, *Bord de mer* (Premi Gironde 2002), que ha estat traduïda a 12 idiomes i serà portada al cinema per Eric Zonka. Un any després va publicar *Numero six*, la seva segona narració llarga.

L'obra d'Olmi està feta de situacions límits. Frustració, promiscuïtat, esquerdes insinuades o virulentes. Quan la història és en marxa, s'endinsa sempre en circumstàncies agreujants. Dramaturga que no deixa gaires finestres en les seves obres, Olmi es pot inscriure en la tradició d'un Albee o, més enllà encara, d'un Stringberg.

Didier Long va estrenar *Mathilde* a Paris, a la Sala Renaud-Barrault del Teatre du Rond-Point, amb els actors Arianne Ascaride i Pierre Arditi, el mes de setembre de 2003.

Jordi Mesalles

Barcelona, 1953

Llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre

direccions d'escena

- 2003 *Sik-Sik i El Barret de Copa*. Eduardo de Filippo. Teatre Lliure
- 2002 *Després de l'assaig*. Ingmar Bergman. Producció Teatre Lliure.
- 2001 *La ley de la selva* d'Elvira Lindo. Producció Hikateatroa Donostia
- 1996 *Anatol* d'Arthur Schnitzler. Producció Teatre a la Deriva/Artenbrut
- 1995 *L'Àngel de la informació* d'Alberto Moravia. Producció Teatre a la Deriva/Mercat de les Flors
- 1994 *En la solitud dels camps de cotó* de B.M. Koltés. Producció Teatre a la Deriva/Sala Beckett
- 1993 *Perversitat sexual a Xicago* de David Mamet. Teatre a la Deriva
- 1993 *American Buffalo* de David Mamet. Producció La Gàbia Teatre/Mercat de les Flors
- 1993 *Biografia* de Francesc Pereira. Teatre a la Deriva/Sitges Teatre Internacional
- 1992 *L'art de la comèdia* d'Eduardo de Filippo. Producció La Gàbia Teatre/SAT
- 1991 *Sota un vel d'estrelles* de Manuel Puig. Producció Teatre a la Deriva/Festival de Tardor de Barcelona
- 1991 *El Chal* de David Mamet. Producció Teatre a la Deriva/SAT
- 1990 *Jacques i el seu amo* de Milan Kundera. Producció Bederen 1
- 1990 *Residuals* de Jordi Teixidor. Centre Dramàtic de la Generalitat
- 1990 *Alfons IV* de Josep M. Muñoz Pujol. Centre Dramàtic de la Generalitat
- 1990 *Fi de partida*. Producció La Gàbia Teatre/Mercat de les Flors
- 1989 *La força del costum* de Thomas Bernhard. Producció Teatreneu/Teatre Obert
- 1989 *Això és autèntic* de Tom Stoppard. Producció Teatre Set/Teatreneu
- 1987 *La filla del carmesí* de Josep M. de Segarra. Centre Dramàtic de la Generalitat
- 1986 *La senyora de Sade* de Yukio Mishima. Teatre Lliure
- 1984 *Tot esperant Godot* de Samuel Beckett. Centre Dramàtic de la Generalitat/La Gàbia Teatre
- 1984 *Paratge* de Michel Deutsch. Producció Teatre Obert/Centre Dramàtic de la Generalitat/Col·lectiu de Directors
- 1983 *El taxidermista* d'Àngel Garcia Pintado. Producció Centro Dramático Nacional/Teatro Maria Guerrero

- 1982 *Brossarium (Cavall de Fons i El Sabater)* de Joan Brossa. Centre Dramàtic de la Generalitat/Col·lectiu de Directors
- 1981 *Els Beatles contra els Rolling Stones* de Jordi Mesalles i Miguel Casamayor. Centre Dramàtic de la Generalitat/Teatre del Trànsit
- 1980 *El mal de la joventut* d'F. Bruckner. Producció i Campanya de La Caixa/Teatre del Trànsit

premis

- 1987 Premi Associació d'Espectadors de Reus al millor espectacle de l'any per *La filla del carmesí*.
- 1983 Premi Adrià Gual al millor projecte de muntatge per *L'amansiment de l'harpia* de W. Shakespeare.
- 1982 Accèsit al Festival Internacional de Teatre de Sitges per *Cavall al fons* de Joan Brossa.
- 1981 Premi Josep M. Arnau al millor text teatral per *Els Beatles contra els Rolling Stones*.
- 1979 Premi de la crítica Serra d'Or al millor espectacle de l'any per *El despertar de la primavera*.

El Periódico (17/10/2004)

TEATRE
'MATHILDE', una
 gran explosió
 de sentiments

DIRECTOR Jordi Mesalles
TEATRE Espai Lliure (Teatre Lliure)
ESTRENA 14 d'octubre

El mateix equip que va crear el magnífic espectacle *Després de l'assaig* –**Montse Guallar, Lluís Marco** i el director **Jordi Mesalles**– es retroba a *Mathilde*, de **Véronique Olmi**, i torna a fer diàna. L'obra és una llarga conversa entre Pierre i Mathilde, metge i escriptora de prestigi, després de tres mesos de forçosa separació: ella ha passat aquest temps a la presó per haver mantingut relacions íntimes amb un adolescent; en aquests mesos, el marit no la va visitar mai a la presó.

Obra de text i d'actors, bàsicament, en què exploten els sentiments i les emocions. Ell, dolgut i intolerant amb l'acte de la seva dona, sotmès a pressions pel seu entorn social i vigilant d'un ordre moral; ella, desafiadora i defensora de la llibertat de cadascú amb el seu propi cos. Es tracta d'una representació tensa en què afloren el conservadorisme i les hipocresies socials.

La representació de *Mathilde* a la sala petita del nou Lliure és d'extrema qualitat i es recolza tant en el mateix interès d'un text creïble, pròxim i ple de referències com en la magnífica interpretació a càrrec de **Guallar i Marco**, fosos en una química personal que imposa un total acostament als espectadors. Es tracta

►► Guallar i Marco.

d'un diàleg tens i ric en registres, amb algunes crestes interpretatives carregades d'emoció. La mà de **Mesalles**, un director sensible i rigorós, els ajuda a controlar aquesta explosió de sentiments i a deixar-se portar pel més profund d'uns sentiments fàcils d'entendre. L'obra, que sembla una invitació al diàleg, està travessada pel dolor, i els dos actors, generosos en gestos i mirades, ho saben evidenciar.

El fascinant joc dialèctic que proposa l'autora, que deixa un final obert, recrea una mena de venjança amb el passat més pròxim d'aquests dos personatges, sotmesos a una quotidianitat que es fa rutinària. **Olmi** ens parla de la mercantilització de la il·lusió i de la necessitat de reinventar-se dia rere dia. La representació és rodona, pròxima, sense fissures i transmet emoció, un element decisiu i qualitatiu en tota funció teatral. ●

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Una invitació al diàleg
 feta des del retrat
 d'una crisi de parella

CRÍTICA DE TEATRO**Mathilde y sus airadas razones****MATHILDE****Autora:** Véronique Olmi**Director:** Jordi Mesalles**Intérpretes:** Montse Guallar,
Lluís Marco**Lugar y fecha:** Espai Lliure,
Teatre Lliure (14/X/2004)**JOAN-ANTON BENACH**

Como la temible, la *maudite*, la bella *Mathilde* de Jacques Brel, la de Véronique Olmi (Niza, 1962) también vuelve a casa. El inminente combate, sin embargo, no podrá ser el mismo. La *Mathilde* de Brel regresa "más hermosa que antes del verano". La de Olmi, la *Mathilde* teatral, en cambio, viene con la mirada oscurecida por el dolor, el despecho y la ira: la mujer acaba de cumplir tres meses de condena carcelaria por corrupción de menores.

Con toda evidencia, en esa segunda pieza de Véronique Olmi, que puede verse en un escenario local, la autora se inspiró en el caso auténtico de una profesora de treinta y tantos años que mantuvo una relación sexual con un adolescente alumno suyo y el consiguiente escándalo que se suscitó.

En *Mathilde* se corrigen algunos datos aparecidos en su día en las crónicas judiciales del vecino país. La mujer, una escritora de éxito, es ya cuarentona, y el chico, de quien sólo se habla, tiene 14 años. Son matices significativos. La protagonista puede razonar con mayor vehemencia su claudicación ante un deseo que se produce como un rayo, un *coup de foudre*, adornado con la fas-

cinación por la inocencia, mientras que la atención del muchacho, se supone, puede verse tocada ya por los deslumbrantes misterios de una bella mujer madura.

Pero *Mathilde* no va de cuestiones procesales ni sexológicas. Un caso de pederastia, claramente tipificado, está ahí, y Olmi no quiere discutir. Sus disparos se dirigen contra la respuesta social que ha suscitado la conducta de la protagonista y, sobre todo, contra la actitud del marido, un competente oncólogo que se siente hundido personal y profesionalmente, forzado a acarrear unos cuernos tan inesperados como tristemente famosos.

Recién excarcelada, Mathilde (Montse Guallar) llega a casa y como primera providencia vacía toda la munición de los reproches sobre el abatido Pierre (Lluís Marco), se-

*Lluís Marco, sobrio,
soberbio, impecable de
principio a fin, imprime al
mano a mano convicción
y emoción formidables*

guro ya de la inevitable separación.

Desde una fervorosa complicidad con su personaje, las primeras páginas de *Mathilde* las utiliza Olmi para emitir un rosario de acusaciones previsibles, una retahíla de juicios réprobos que nos parece haber escuchado o leído docenas de veces. De hecho, más que a la protagonista, vemos a la autora voceando

un muy usado manual feminista. Mal asunto. La piltrafa conyugal del marido aguanta el chaparrón y, ciertamente, no logra defenderse de un pecado suyo inexcusable: pusilánime y atormentado, ni una sola vez visitó a su esposa mientras ésta estuvo entre rejas.

A *Mathilde* le asiste toda la razón del mundo en su enojo. Pero tanta razón es muy pesada para los hombros de Guallar, que acude a un sarcasmo tópico, cargado de un retintín innecesario, a una gesticulación desmesurada, a una agresividad irritante, epidérmica, inconvincente...

Creo que Jordi Mesalles, quien ya dirigió admirablemente a la pareja Guallar-Marco en *Després de l'assaig*, de Bergman, no ha controlado debidamente los primeros compases de *Mathilde*. Tampoco es para alarmarse. Unos días de rodaje pueden erradicar los defectos. Además, la función dura hora y media, y sus achaques más visibles se producen en los primeros veinte minutos. Luego, sólo aparecerán esporádicamente, sin graves consecuencias. Y es que, para entonces, el director habrá enderezado la situación, Montse Guallar se habrá acomodado a su papel y el espectador reencontrará a la brillante actriz dotada de un oficio cada vez más depurado. Y, claro está, a un Lluís Marco sobrio, soberbio, impecable de principio a fin, y que imprime al mano a mano *Mathilde*-Pierre una convicción y emoción formidables. Olmi no es Bergman, pero su historia matrimonial ofrece atinadas, a menudo crueles radiografías sobre la vida en pareja que permiten seguirla con interés hasta el último diálogo.●

El País (16/10/2004)

TEATRO / 'Mathilde'

¿Quién teme a Mathilde?

Mathilde

De Véronique Olmi. Traducción: Jordi Castanyer. Intérpretes: Montse Guallar, Lluís Marco. Escenografía: Jon Berrondo. Iluminación: César Fraga. Dirección: Jordi Mesalles. Espai Lliure, Barcelona, 14 de octubre.

BEGOÑA BARRENA

Mathilde pasa de los 40 años y es una escritora más o menos famosa. Pierre es mayor que ella y ejerce de oncólogo con cierta reputación. Llevan un montón de años casados, no tienen hijos y residen en París. Una vida acomodada, la que llevan ambos, entre cócteles y cenas con la *crème* de la *crème* parisense, hasta que de repente ven su estabilidad truncada por un acto de ella que la justicia califica como delictivo: Mathilde ha tenido un *affaire* con un alumno suyo, un menor de 14 años.

La obra de Véronique Olmi (1962) es un cara a cara entre los dos que empieza cuando Mathilde sale de la prisión, donde ha cumplido una condena de tres meses, y regresa a casa. Hablan un poco de todo: del escándalo que ha supuesto la aventura de Mathilde, de su soledad en la prisión, de los pacientes que él ha perdido, de la curiosidad de los medios de comunicación, de la reacción de los amigos y parientes. Pasan revista a su relación en común, recuerdan cómo se conocieron, sus momentos felices, y encaran el futuro no sin antes hacerse unos cuantos reproches: él la culpa de haberle traicionado, ella le acusa de no tener el valor de hacer algo remotamente parecido a lo que ha hecho ella, no tanto por falta de ganas como por no quebrantar el orden pequeñoburgués que rige su vida. Hipocresía, pues, frente a sinceridad no exenta de descaro.

Tierno Pierre

Repasando el texto de Olmi, éste fluye mejor leído que representado por Montse Guallar y Lluís Marco. Y es que la relación entre ambos y la de Mathilde con el joven se sustenta en el carácter algo irreflexivo e impulsivo de ella. Pierre juega a protegerla y a cuidarla de sus desvarios y la sigue queriendo precisamente por sus salidas disparatadas. Le divierten las animaladas que ella suelta cuando se emborracha, la adora por las piedrecitas que ella colecciona de los sitios que visitan, por su vivacidad, su inseguridad, su frágil volatilidad. Lluís Marco cumple con creces el papel de Pierre: es tierno, amoroso, comprensivo a pesar de todo, hace por entenderla y mimarla.

A Montse Guallar, sin embargo, le cuesta encontrar ese punto de extravagancia que exige su personaje y parece defender su episodio con el chico más por tozudez y orgullo que por un sentir sincero e irrefrenable. Sabes conmoverte cuando toca, pero no resulta tan creíble en los altos de sus altibajos emocionales. Una mujer como Mathilde podría ser la predecesora de Martha en *Quién teme a Virginia Woolf?* De hecho, hay quien inscribe la obra de Olmi en la tradición de Edward Albee. Pero a esta Mathilde no hay quien la tema.

El Mundo (16/10/2004)

TEATRO
Mathilde

*El gusto por la
dialéctica*

Autora: Véronique Olmi./ Traducción: Jordi Castanyer./ Dirección: Jordi Mesalles./ Escenografía: Jon Berrondo./ Iluminación: César Fraga./ Intérpretes: Montse Guallar y Lluís Marco./ Producción: Teatre Lliure./ Escenario: Espai Lliure.
Calificación: ★★★

IOLANDA G. MADARIAGA
BARCELONA.- Empiezan a llegar a los escenarios barceloneses las obras de la autora francesa Véronique Olmi: primero fue *Coos dempeus* en el Versus, dirigida por el decano de los directores catalanes, Esteve Polls. Ahora es Jordi Mesalles quien se atreve con *Mathilde*, una obra que Didier Long estrenó en París la temporada pasada.

Las obras de Véronique Olmi se caracterizan por la voluntad de dotar a sus personajes de un discurso textual importante; en la obra dramática de Olmi, la acción pasa a un segundo plano y en escena aparece el discurso como protagonista absoluto. En *Mathilde*, la acción –el hecho o el acto que sirve de pretexto para desencadenar el enfrentamiento dialéctico de los dos protagonistas– sucedió hace tres o cuatro meses, lo que presenciamos es el reencuentro de un matrimonio en el que había sido el hogar de ambos tras la excarcelación de la mujer. Los tres meses de presidio han abierto una brecha importante en la relación de los dos conjugues. Al parecer, la infidelidad o el hecho de que se lleve a cabo con un menor, no es tan doloroso como el que el hecho haya salido a la luz pública.

El matrimonio, formado por Mathilde, una famosa escritora de superventas y Pierre, un prestigioso oncólogo, se enfrenta a la mirada del uno sobre el otro y a la de su entorno social. El drama está servido: Mathilde hace tambalear las convicciones y prejuicios de la sociedad pequeñoburguesa encarnada en la figura de su marido.

Jordi Mesalles pone en escena un maravilloso ejercicio de dialéctica actual en el que los personajes, despojados de toda certeza, hacen de su discurso el elemento decisivo que les caracteriza y les otorga corporeidad. La obra de Olmi no precisa de grandes alardes escenográficos: el espacio escénico se resuelve, con algunas cajas de embalaje y escasos muebles, en un área cuadrangular central rodeada de los espectadores, introduciéndonos así en la intimidad de la pareja.

Y ahí están los dos grandes actores imprescindibles para dar vida a un texto de esta naturaleza: Lluís Marco y Montse Guallar, que ya habían trabajado juntos a las órdenes de Mesalles en *Després de l'assaig* de Igmart Bergman, encarnan a un Pierre y una Mathilda extraordinariamente corpóreos y cercanos al público, haciendo gala de una precisa inteligencia actoral. En la hora y media que dura el espectáculo, Mesalles ha sabido trabajar el volátil material del texto para dosificar en la justa medida silencios, iras, risas y angustias. Al final nos damos cuenta de que, nos reconozcamos o no en sus discursos o en sus deseos, estamos ante dos seres humanos con todas sus contradicciones, debilidades, miserias y grandezas.

1976...

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

1989...

UNIÓN DE LOS TEATROS DE EUROPA

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

de sus salas, de proyección exterior a través de la presencia en festivales y giras de sus espectáculos. Buena parte de los países de Europa y algunos de América Latina han sido ya visitados por sus producciones teatrales y musicales. En esta nueva etapa se va a profundizar en la línea de las coproducciones internacionales, como las ya establecidas con el Hebbel Theater de Berlín, el Salzburg Festival...

Por otra parte, desde la inauguración de la nueva sede del teatro en el antiguo Palau de l'Agricultura de Montjuïc, y hasta la temporada 2003/2004, han presentado su obra en el Teatre Lliure grandes nombres internacionales como Kristian Lupa, Carlo Cecchi, Philip Glass, Declan Donellan, Fura dels Baus, Philippe Decouflé, Cesc Gelabert, Carles Santos, Compagnie Hervé-Montalvo, Antonio Latella, Thomas Ostermeier, Jan Lauwers, Lluís Pasqual, Bob Wilson, Wooster Group, Peter Sellars...

2004...

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

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