

TEATRO ESPAÑOL

||||| MATADERO NAVES DEL ESPAÑOL

► *La omisión de la familia Coleman*

Del 6 al 24 de abril

► *Tercer cuerpo*

Del 27 de abril al 15 de mayo

► *El viento en un violín*

Del 18 de mayo al 5 de junio

(Primera semana, dentro de la programación del Festival de Otoño en Primavera)

-TEATRO-

Libro y dirección: **CLAUDIO TOLCACHIR**

||||| MATADERO NAVES DEL ESPAÑOL
Paseo de la Chopera, 14. Legazpi - www.mataderomadrid.com

SALA 2

TEATRO TIMBRE 4
Libro y dirección Claudio Tolcachir

La omisión de la familia Coleman
Del 6 al 24 de abril

Con:
Araceli Dvorkin
Miriam Odarico
Inda Lavalle
Tamara Kiper
Luislano Perotti
Gerardo Otero
Gonzalo Ruiz
Jorge Castaño

Tercer cuerpo La historia de un intento absurdo
27 de abril - 15 de mayo

Con:
Melina Heredia
Daniela Pal
José María Marcos
Hernán Grinstein
Magdalena Grondona

El viento en un violín
18 de mayo - 5 junio

Con:
Araceli Dvorkin
Miriam Odarico
Inda Lavalle
Tamara Kiper
Luislano Perotti
Gonzalo Ruiz

Paseo de la Chopera 14

Claudio Tolcachir vuelve a Madrid

Del 6 de abril al 5 de junio presenta sus tres obras con la compañía Timbre 4, en la Sala 2 de las Naves del Español en Matadero

La omisión de la familia Coleman, Tercer cuerpo y el estreno en Madrid de El viento en un violín

El director de escena y dramaturgo argentino Claudio Tolcachir vuelve con la Compañía Timbre 4 para presentar los tres espectáculos que firma como autor y director: *La omisión de la familia Coleman*, montaje con el que se dio a conocer en España con enorme éxito, *Tercer Cuerpo (La historia de un intento absurdo)*, presentado la pasada temporada en la Sala Pequeña del Teatro Español; y *El viento en un violín*, su nueva propuesta, estrenada en París el pasado otoño.

En esta ocasión, Claudio Tolcachir y Timbre 4 se instalan en la Sala 2 de las Naves del Español en Matadero, tras su paso en anteriores temporadas por la Sala Pequeña del Español, donde registraron porcentajes de ocupación cercanos al cien por cien. Asimismo, es una nueva oportunidad para retomar el teatro de Claudio Tolcachir con actores argentinos, después de su exitosa puesta en escena de *Todos eran mis hijos*, estrenada en el Teatro Español y aún en gira con una compañía de intérpretes españoles.

Timbre 4 regresa con la intención de retomar el humor negro e inteligente de *La omisión de la familia Coleman*, que nos habla de una familia viviendo al límite de la disolución, de sus desencuentros y de sus silencios. Así, del 6 al 24 de abril, estará de nuevo en cartel la primera obra de Claudio Tolcachir, que ya tiene a sus espaldas una larguísima gira internacional.

Después, tomará el relevo del 27 de abril al 15 de mayo *Tercer Cuerpo*, el que fue segundo texto de Claudio Tolcachir y en el que nos reta a movernos en un grupo de cinco personas atrapadas en su rutina, y en un escenario con una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y una consulta médica. Es decir, “*diferentes lugares que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes unidos por la soledad, la incompreensión y la necesidad de amar*”.

El regreso de Claudio Tolcachir supone un nuevo aliciente: el estreno de su última propuesta, *El viento en un violín*, una historia sobre mujeres que se aman y busca desesperadamente un hijo, sobre madres con hijos, desesperadas por asegurarles la felicidad o sobre hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres ricos y pobres buscándose la vida. Del 18 de mayo al 5 de junio estará en cartel este espectáculo, en el que encontraremos a gran parte del elenco de *La omisión de la familia Coleman*.

Además, la estancia del director y la compañía se complementa, de nuevo, con un taller de interpretación, una máster-class y encuentros con el público y el equipo artístico de cada montaje. Timbre 4 comenzó a funcionar como espacio teatral en 1998, y ahora, funciona como sala y como escuela de teatro con una formación personalizada y específica.

Texto del director

Uno quiere, imagina cosas, se muere de ganas de contarlas, de compartirlas con más y más personas.

Uno se junta con su gente, a quienes respeta y ama y emprende el viaje genuino y humilde de descubrir algo nuevo, en la vida y en el arte. Y sentirse vivo, aterrado, comprometido, excitado, feliz.

Y uno necesita un rincón, ese espacio mágico en donde los que hacemos, les mostramos lo nuestro a los que nos vienen a ver. En ese momento, la parábola del teatro está completa.

Volvemos al Teatro Español como quien vuelve a la casa paterna: protegidos y necesitados de alimento.

Tres obras que corresponden a diferentes momentos de nuestras vidas. Con más y menos esperanzas. Con diferentes desafíos técnicos por resolver.

El origen de estas historias siempre estuvo y estará en sus personajes, en esos seres descolocados y patéticos que por lo general no encuentran manera de insertarse a la vida.

Poder consumir un matrimonio entre el dolor y el humor es también un desafío personal. Poder implicarnos en las historias hasta el punto de sentirnos reconocidos y poder reírnos piadosamente de nosotros mismos.

El teatro es un procedimiento complejo donde nunca debiera verse el procedimiento, donde las partes deberían fundirse en un todo que atravesase el cuerpo y nos deje transformados emocionalmente, para después poco a poco poder pensar.

Uno va buscando los mecanismos y las historias que lo conmueven hasta que alguna de esas se clava en el corazón, ya no lo abandona.

Pero sobre todas las cosas, el teatro son los actores y yo tengo la suerte de contar con seres mágicos que se entregan al juego sin medida y alimentan ese fuego sagrado día tras día. Es imposible no emocionarse al verlos cada noche dejarlo todo ahí tan generosamente, respetando los pactos convenidos, y, al mismo tiempo, regenerando los sentidos de un texto que sin ninguna duda ya es de ellos.

Gracias al Teatro Español por tanto respeto y cariño. Gracias al público y a los compañeros de la profesión por recibirnos con tanta generosidad.

Este sueño es inmenso para nosotros y cada vez nos parece mentira poder volver a estas calles que un día nos prestaron tan amorosamente, que no podemos, tímidamente, dejar de sentir que ya son nuestras.

Claudio Tolcachir

Claudio Tolcachir, autor y director

Claudio Tolcachir es actor, director, dramaturgo y docente. Hizo su primera incursión en el campo de la dramaturgia con la multipremiada *La omisión de la familia Coleman*, luego escribió y dirigió *Tercer cuerpo* y por último *El viento en un violín*.

Ha dirigido numerosas obras, entre ellas *Orfeo y Eurídice*, de Jean Anouilh; *Chau Misterix*, de Mauricio Kartun y *Jamón del diablo*, adaptación de *300 millones* de Roberto Arlt; *Agosto Condado de Osage* y *Todos eran mis hijos* de Arthur Miller, su primer trabajo con una compañía de actores españoles, que se estrenó en septiembre de 2010 en el Teatro Español, con gran éxito de público y crítica.

Como actor en teatro ha trabajado, entre muchas obras, en *La profesión de la Señora Warren* de Bernard Shaw, *Un hombre que se ahoga*, de Daniel Veronese, y *De rigurosa etiqueta*, de Norma Aleandro.

Timbre 4

Nace en 1999, creada por un grupo de profesionales del teatro con orígenes y formaciones diversas. En 2001, este grupo, que para ese entonces ya se hallaba plenamente conformado y en funcionamiento, tuvo la necesidad de generar un espacio propio donde poder llevar a cabo investigaciones, entrenamientos y exposiciones, para lo cual construyó según sus necesidades Timbre 4.

La primera creación fue *Jamón del Diablo* en el 2002, una adaptación de la obra *300 Millones* de Roberto Arlt dirigida por Claudio Tolcachir. En 2005 se crea *La Omisión de la familia Coleman*, sumando actores de diversas formaciones y en 2008 *Tercer cuerpo (La historia de un intento absurdo)*. Siendo ambas escritas y dirigidas por Claudio Tolcachir.

El nombre de la compañía hace referencia al espacio físico teatral, Timbre 4, dirigido por Claudio Tolcachir. Timbre 4 fue desde el principio un lugar de trabajo. Hoy, no sólo funciona como sala teatral, sino que durante toda la semana recibe alumnos de teatro que entrenan y se forman como actores. El compromiso de la escuela apuesta por una formación personalizada y específica, que, al mismo tiempo, incentiva en el alumnado la interdisciplinariedad. De Timbre 4 dicen sus fundadores: “*Es una casa. Y la casa es una escuela. Y la escuela es un teatro...*”.

LAS OBRAS

► LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN

Del 6 al 24 de abril

REPARTO

Abuela	Araceli Dvoskin
Meme	Miriam Odorico
Verónica	Inda Lavalle
Gabi	Tamara Kiper
Marito	Lautaro Perotti
Damián	Gerardo Otero
Hernán	Gonzalo Ruiz
Doctor	Jorge Castaño

EQUIPO ARTÍSTICO

Iluminación **Omar Possemato**

Producción ejecutiva **Máxime Seugé y Jonathan Zak**

Asistente dirección **Macarena Trigo**

Distribución España **Producciones Teatrales Contemporáneas**

Libro y dirección **Claudio Tolcachir**

Duración del espectáculo: 1 hora 30 minutos, sin intermedio

Cuando pienso que hace casi tres años que te conozco y que me atrevo a hablarte por primera vez, y eso porque lo hago por carta y porque es necesario.

Es terrible que el silencio pueda llegar a ser culpable.

Es la más grave de todas mis culpas pero, en fin, la he cometido. Pequé de silencio ante ti y ante mí.

Cuando el silencio se instala dentro de una casa es muy difícil hacerlo salir; cuanto más importante es una cosa, más parece que queramos callarla. Parece como si se tratara de una materia congelada, cada vez más dura y masiva: la vida continúa por debajo, sólo que no se la oye.

Marguerite Youcenar

Sobre la obra

Una familia viviendo al límite de la disolución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar.

Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido.

“Todo lo que yo podría ser y hacer si yo no estuviera aquí”

“¿Podría alguna vez no estar aquí?”

“¿Quién soy fuera de esta casa y de esta familia?”

Escritura en movimiento

El proceso de trabajo se realizó a través de improvisaciones y ejercicios de composición de los personajes, sus características y sus vínculos, llegando paulatinamente a la concepción del texto definitivo.

Puesta en escena

El espacio es realista, con detalles que hablan de las características de esta familia, la acumulación de objetos y la superposición de estilos.

Desde lo actoral, la interpretación se instala en la natural aunque absurda cotidianeidad de estos seres que transitan su convivencia a centímetros del público.

Claudio Tolcachir

“El Festival de Otoño ya tiene su triunfo, La omisión de la familia Coleman, del argentino Claudio Tolcachir.”

Brigitte Salino, Le Monde

“Un equipo de intérpretes que corta la respiración, maravillosamente dirigidos por el propio autor. Una verdadera fiesta teatral y una lección para estos tiempos de crisis.”

Marcos Ordóñez, El País

“Un trabajo soberbio de actores y actrices, dictando unos y otras una lección magistral de naturalismo interpretativo. Se demuestra que, en teatro, las cosas más grandes se producen con frecuencia en los lugares más pequeños.”

Joan Anton Benach, La Vanguardia

“Lo que convoca Claudio Tolcachir sobre el escenario es tan real y tan fantástico como la vida misma, la imagen de un caos en equilibrio y en pijama. Un gran trabajo de intérpretes, y un soberbio texto. Un espectáculo magnífico.”

Juan Ignacio García Garzón, ABC

La omisión de la familia Coleman obtuvo entre otros, los premios al Mejor espectáculo de teatro off, Mejor obra argentina y Mejor dirección de los Premio ACE 2006; los premios al Mejor actor de reparto para Lautaro Perotti y a la Mejor actriz de reparto para Ellen Wolf en los Premios Trinidad Guevara 2006; el Premio a la Mejor obra original, al Mejor espectáculo y a la Mejor actriz para Míriam Odorico, de la Fiesta Nacional del Teatro 2006. También ha sido premiado por la revista Teatro XXI como mejor obra en 2005 y a la Fiesta Provincial del Teatro con el premio al Mejor espectáculo de 2005. También obtuvo los Premios Clarín 2007 al Mejor espectáculo del circuito no comercial y Premio Clarín al Mejor director.

Participó de más de 30 festivales en 18 países distintos de los cuales podemos destacar el TheatreFormen de Hannover, el MESS Festival en Sarajevo, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el New York Stage Fest o el Dublin Theater Festival.

► **TERCER CUERPO**

(LA HISTORIA DE UN INTENTO ABSURDO)

Del 27 de abril al 15 de mayo

Intérpretes	Melisa Hermida, Daniela Pal, José María Marcos, Hernán Grinstein y Magdalena Grondona
Escenografía	Gonzalo Córdoba Estevez
Iluminación	Omar Possemato
Diseño espacial	Claudio Tolcachir
Producción general:	Jonathan Zak y Maxime Seugé
Asistente de dirección	Melisa Hermida
Libro y dirección	Claudio Tolcachir
Distribución España:	Producciones Teatrales Contemporáneas

Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos (sin intermedio)

Tercer cuerpo es una coproducción del Teatro **Timbre 4** y del **Festival Internacional Santiago a Mil**

Tras el éxito de *La omisión de la familia Coleman*, el actor, autor y director argentino Claudio Tolcachir tomó el relevo con *Tercer cuerpo*, estrenada en Buenos Aires en agosto de 2008.

Sobre el escenario, una oficina destartada, la casa de una pareja, un bar y una consulta médica. Diferentes lugares que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes unidos por la soledad, la incompreensión y la necesidad de amar.

Con un humor negro despiadado, *Tercer cuerpo* es una propuesta teatral apoyada en el trabajo de los actores. El dispositivo teatral se despoja de todo lo accesorio y nos presenta con claridad y dureza el devenir de cinco hombres y mujeres aferrados a sus rutinas, presas fáciles de una batalla imposible con lo cotidiano. Ésta es, según la compañía, "la historia de querer y no saber qué hacer. La historia de un intento absurdo" pero también "la historia de querer vivir cada día a pesar de todo".

Sobre el espectáculo

A partir de la ruptura del espacio escénico *Tercer cuerpo* se nos presenta como una propuesta apoyada en las actuaciones. El eje espacio-tiempo, como unidad convencional, se quiebra aquí dando paso a una homologación de situaciones diversas que conviven en un mismo espacio, un espacio que es uno y muchos a la vez.

Desde la puesta en escena, la escenografía y la iluminación acompañan sin subrayar esta apuesta donde el acento está sobre los personajes y los vínculos que mediante ellos se desarrollan, desatan, explotan.

El despojo del dispositivo teatral da cuenta de una propuesta apoyada en una economía de recursos, donde lo más importante es lo que no se ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo que mueve al deseo.

Claudio Tolcachir

Una oficina destartada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes sitios que se alternan en un mismo espacio, conjugando la vida de cinco personajes. Los une la soledad, la incompreensión y la necesidad de amar. Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces.

Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta.

Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy.

Miedo e incapacidad.

La historia de querer y no saber qué hacer.

La historia de un intento absurdo.

Y subir las escaleras.

Y querer vivir cada día a pesar de todo.

“Lo más importante es lo que no se ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo que mueve al deseo...”

Claudio Tolcachir

Tercer Cuerpo participó de más de 20 festivales internacionales de los cuales podemos destacar el Festival Santiago a Mil de Chile, el Theatre Spektakel de Zúrich Festival, el Festival Temporada Alta de Girona, el Festival Iberoamericano de Cádiz, Mayo Teatral en La Habana o el Festival Internacional de San Jose de Río Preto

► **EL VIENTO EN UN VIOLÍN**

Libro y dirección: **Claudio Tolcachir**

Del 18 de mayo al 5 de junio

(Primera semana, dentro de la programación del **Festival de Otoño en Primavera**)

Ficha artística:

<i>Lena</i>	Inda Lavalle
<i>Celeste</i>	Tamara Kiper
<i>Mecha</i>	Miriam Odorico
<i>Dora</i>	Araceli Dvoskin
<i>Darío</i>	Lautaro Perotti
<i>Santiago</i>	Gonzalo Ruiz

Escenografía	Gonzalo Córdoba Estévez
Iluminación	Omar Possemato
Diseño espacial	Claudio Tolcachir
Asistencia de dirección	Melisa Hermida
Distribución España	Producciones Teatrales Contemporáneas S.L.
Producción general	TEATROTIMBRE4 (Jonathan Zak y Maxime Seugé)

El viento en un violín es una coproducción del **Teatro Timbre4** con **Festival Internacional Santiago a mil**, **TEMPO_FESTIVAL** das Artes, el **Festival d'Automne de Paris**, **Maison des Arts et de la Culture de Créteil**. Con el apoyo del fondo Iberescena para la creación conjunta con Teatro Solís (Uruguay) y Producciones Teatrales Contemporáneas (España).

Si en *La omisión de la familia Coleman*, Claudio Tolcachir desentrañaba con humor cáustico las miserias de un clan familiar y en *Tercer cuerpo* nos introducía en la rutina de una oficina tan destartada como sus moradores, con *El viento en un violín* el exitoso director argentino explora los recovecos del amor entre madres e hijos.

Dice Tolcachir de su última obra que trata sobre “*mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres ricos y pobres buscándose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida de otra forma y aceptarla tal vez, en nombre del amor*”.

Experto en mostrar el complejo mecanismo de las relaciones llevadas al límite, Tolcachir apuntala su teatro sobre el trabajo de los actores, el valor de los textos, el humor de las situaciones, las escenografías depuradas y la humanidad de cada gesto. Su labor ha sido recompensada con los premios ACE, Clarín, María Guerrero, Teatros del Mundo y Teatro XXI. Sus obras se han representado en más de veinte países y han sido traducidas a seis idiomas.

El viento en un violín se estrenó en el Festival d’Automne de París en noviembre de 2010 y, antes de su paso por el Festival de Otoño en primavera, pudo verse en Temporada Alta de Girona, donde cosechó grandes elogios, como estos del Periódico de Cataluña: “Vibrante realismo escénico” y “Otra apabullante exhibición de Claudio Tolcachir”.

Magali Hirn