

CASTING LEAR

IDEA Y TEXTO ANDREA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN ANDREA JIMÉNEZ Y ÚRSULA MARTÍNEZ

13/11 — 01/12/24

MONTJUÏC. ESPAI LLIURE

El lliure

TEMPORADA 24—25

SOBRE EL ESPECTÁCULO — 3

SINOPSIS — 4

EN PALABRAS DE LA CREADORA — 5

ENTREVISTA: ANDREA JIMÉNEZ — 6

LA CRÍTICA HA DICHO... — 8

LOS LEARS DE *CASTING LEAR* — 9

GIRA — 10

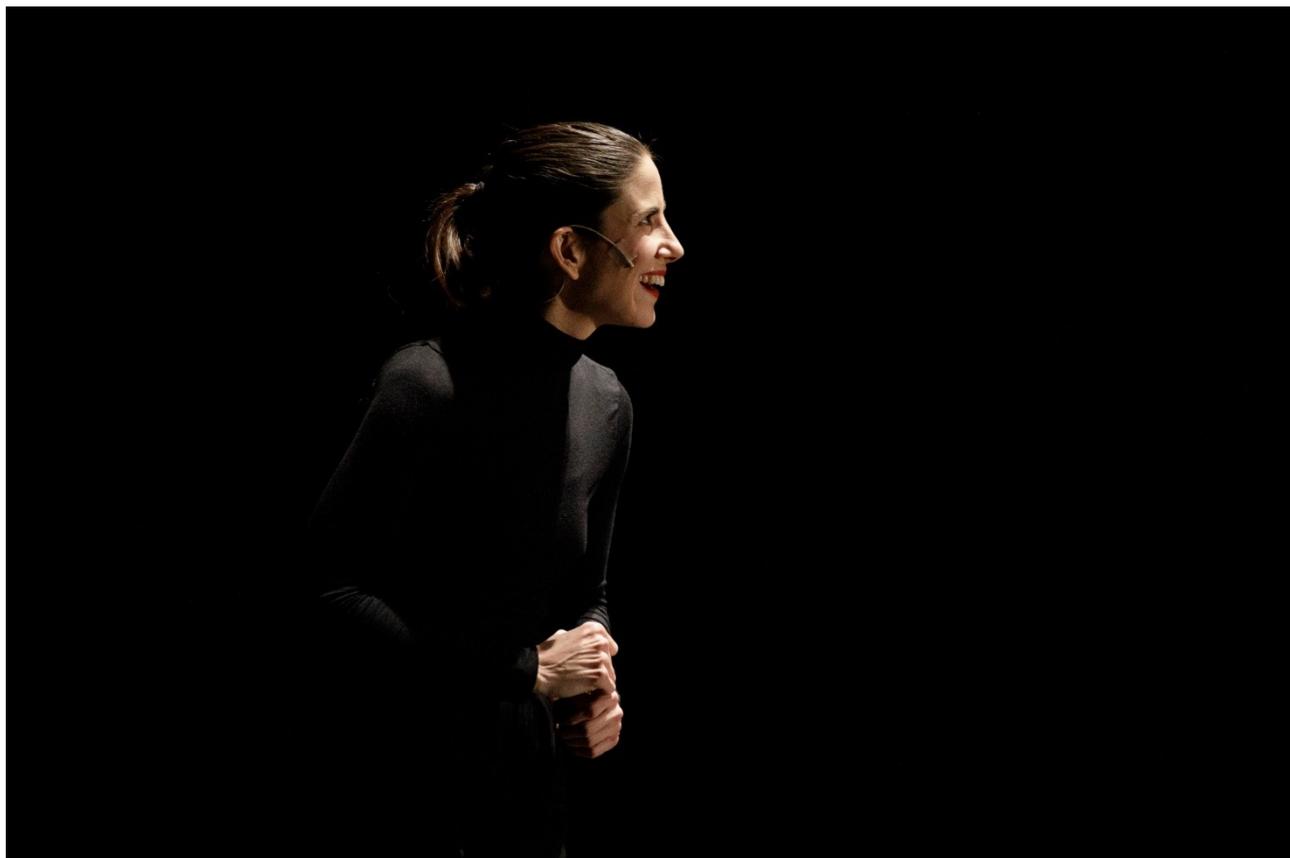
BIOGRAFÍAS — 11

FICHA ARTÍSTICA — 14

INFORMACIÓN PRÁCTICA — 15

SALA DE PRENSA — 16

Desde el Teatro de La Abadía llega un éxito extraordinario: una pieza de autoficción de Andrea Jiménez a partir del *Lear* de Shakespeare, improvisada todas las noches junto a un actor distinto. Paternidad, amor, escucha y perdón.

© Bárbara S. Palomero

SINOPSIS

Andrea Jiménez investiga los cruces entre ficción y realidad, teatro y performance en esta irreverente adaptación de *El rey Lear* de Shakespeare en la que dirigirá en directo a un actor diferente cada noche en el rol de Lear.

Jiménez abre un espacio de encuentro con toda una generación de actores y hombres para reflexionar sobre la paternidad, el amor y el perdón, en un ejercicio teatral tan valiente como lúdico.

MÁS INFO

www.teatrelliure.com/es/casting-lear

EN PALABRAS DE LA CREADORA

Mi padre es Lear, pero nunca ha entrado en un teatro. Yo soy Cordelia. Y soy directora de teatro. Como ella, voy a buscar a Lear, voy a atreverme a mirarlo y voy a intentar perdonar. Y lo voy a hacer desde un escenario. Cada noche, un actor distinto, será Lear, será mi padre, será un posible padre, uno que sí quiera sentarse en un teatro a conversar.

Esta versión-simulacro de *El rey Lear* aspira a ser una puerta abierta para pensar cómo nos relacionamos con nuestros padres, los biológicos, pero también los metafóricos, incluido el mismo William Shakespeare. Es una autoficción a partir de un clásico o un clásico autoficcionalado, y ojalá ninguna de las dos cosas. Es una pieza sobre el origen, sobre cómo lo que vino antes nos persigue aunque queramos ignorarlo. Sobre cómo nos construyen quienes nos preceden. Sobre cómo inventar una vida que te pertenezca sin olvidar el pasado. Sobre cómo imaginar otros finales posibles.

Andrea Jiménez

ENTREVISTA A ANDREA JIMÉNEZ

Fragmento de la entrevista realizada por José Antonio Alba, de la Revista Godot, para *Compañías en La Abadía*.

¿Cómo nace esta propuesta?

Hacía muchos años que sabía que había un parecido más que razonable entre la historia de *El rey Lear* y la historia de la relación con mi padre. En la fase de tránsito de cerrar la compañía Teatro En Vilo y “buscar mi voz como creadora en solitario” —entre comillas, porque ya se sabe que nunca es en solitario —, sentí que a modo de reseteo del lenguaje artístico tenía que abordar este tema. Uno, porque tiendo a elegir los temas que más me aterran. Este suele ser mi guía: buscar dónde está mi miedo, dónde está lo que me deja sin palabras. Dos, porque tenía muchas ganas de preguntarme sobre mi relación con el origen, con mi propio padre y también con los padres del teatro. Además, recibí la llamada de Teatro de La Abadía. Juan Mayorga es un padre del teatro, William Shakespeare es un padre del teatro. Hablar de mi propio padre y hablar del teatro. Replantearme una mirada de cómo veo yo el teatro desde esta nueva nada.

¿Qué significado tiene “padre” dentro de la producción?

Al no haber tratado el tema de mi padre hasta ahora de una forma clara, puede que tenga relación con el hecho de que en Teatro En Vilo, junto con Noemí Rodríguez [codirectora], nos hemos relacionado poco con los padres del teatro. Las dos nos conocimos en la escuela de la pedagogía Lecoq, un padre del teatro gestual y contemporáneo, pero nuestros principales referentes durante muchos años fueron sobre todo mujeres. Creo que tiene que ver con una especie de búsqueda de libertad o de sentir que eran referentes demasiado pesados y que podían aplastarnos en vez de liberarnos. Y es ahora, en una fase de mayor madurez artística, cuando siento que puedo empezar a mirar a esos padres que, lo quieras o no, están ahí. Shakespeare el primero de todos, pero también pensar el teatro desde Peter Brook, Grotowski... Los grandes, los antiguos, están ahí y de repente están hablando. Estoy permitiéndome hablar con ellos de una forma más directa.

Aquí, la parte que manda y que ordena eres tú. Dejamos la figura masculina y la que se empodera es la figura femenina.

Hay una reflexión en torno a esto: ya no soy la niña pequeña que siente el peso de la autoridad porque ahora tengo una voz y esa voz aspira a no ser la de una venganza, sino todo lo contrario. Una voz que, como ahora ya no tiene miedo a ser aplastada, ahora puede escuchar.

En escena estás tú, el actor Juan Paños y cada noche va a haber otro actor que subirá a escena.

Voy a saber quién viene, pero no les he conocido más que a través de una brevísima llamada. El actor viene sin tener ningún guión, ningún texto y sin haber ensayado nada. Va a hacer la función gracias a mi dirección en directo —que sucederá a través de un pinganillo en el que el actor recibirá indicaciones de dirección— y gracias al texto —Juan Paños será el apuntador del guión en tiempo real—.

¿Y esto cómo se ensaya?

Esto es una absoluta locura. Cada día viene al ensayo un hombre diferente. En general es un actor *amateur* al que vamos sirviéndole la experiencia. Hemos ido entendiendo cómo encontrar el ritmo distinto con cada actor, los tiempos... Sobre todo, cómo gestar una experiencia para que el actor pueda tener un viaje emocional. Puede parecer que la obra está dejada al azar, pero es todo lo contrario. Es un ejercicio de dirección en toda su esencia, cómo plantar boyas para que un actor pueda hacer un viaje desde el placer.

Al final siempre es la incertidumbre de qué es lo que puede suceder. Eso también es el teatro.

Encontrar ese espacio muy cerrado, muy construido, de ingeniería, para poder llegar a la máxima libertad. Esta es mi aspiración obsesiva siempre. En Teatro En Vilo siempre hemos simulado la improvisación, simular un espacio sin cuarta pared en el que la obra sucede en el

presente escénico. Y yo he querido llevarlo un poquito más lejos, a que haya un presente escénico que sea incontestable.

Ahí es donde se encuentra el teatro clásico con la autoficción. ¿Cómo se lleva escena esto?

Creo que estamos tanto en el auge como en la crisis de la autoficción. No creo que la autoficción esté en crisis. Creo que están en crisis sus formas y que estamos buscando cómo seguir contando desde el yo, que lo llevamos haciendo siglos. Para mí, combinarlo con un clásico –sobre todo en este caso en el que literalmente yo siento que la historia de *El rey Lear* cuenta mi historia y que la historia de Cordelia cuenta mi historia y que me genera crisis y preguntas muy personales– la alquimia se produce prácticamente sola.

LA PRENSA HA DICHO...

“Es como asistir a un acto de creación en el instante en que se produce. Un artista componiendo un personaje ante nuestros ojos y mostrando lo que habitualmente se queda en la sala de ensayos: dudas, impulsos, intuiciones, revelaciones fugaces. Ya solo por eso merece la pena.”

Raquel Vidales, El País

“Aquello de que el teatro, como todas las artes escénicas, es un arte irrepetible, adquiere un nuevo sentido en este montaje. *Casting Lear* es un salto al vacío en cada función. Andrea Jiménez explora los límites de la dramaturgia y nos presenta una obra arriesgada, provocadora, y de algún modo catártica, dirigida a sorprender y hacernos reflexionar.”

Diana Rivera Miguel, En platea

“*Casting Lear* es audaz, atrevida, arriesga todo a la mínima expresión, somete al actor a la directora y a la directora a su propia biografía al desmontar el concepto de teatro. (...) Se trata de una partida de tenis donde la pelota golpea la red, y vacila antes de saber de qué lado va a caer. Match Point. Es entonces cuando Andrea Jiménez gana el set, gana el partido. Y gana el teatro.”

Enrique Llamas, Publico.es

"No se la pierdan, *Casting Lear* asombra y conmueve, es magnífica, brillante y cautivadora."

Diego Doncel, ABC

LOS LEARS DE *CASTING LEAR*

¿Cómo son los actores que juegan en *Casting Lear*?

- Tienen a partir de 52 años (deben sacar un mínimo de 16 años a Andrea Jiménez, 1987),
- No se conocen con Jiménez, el único contacto que han tenido es una breve llamada telefónica
- No pueden haber visto el espectáculo anteriormente

¿Cómo es la propuesta del juego?

- No tienen ningún guión ni texto previo al estreno, tampoco habrán ensayado nada
- Durante la función, recibirán instrucciones de dirección a través de un pinganillo
- Tendrán un apuntador del guión en tiempo real, que será el actor Juan Paños

Algunos de los actores invitados que han interpretado a Lear en anteriores funciones:

- José Luis Alcobendas
- Ernesto Arias
- Miguel del Arco
- Jarek Bielksi
- Alfonso Delgado
- Adolfo Fernández
- Juan Fernández
- Daniel Freire
- Vicente León
- Andrés Lima
- Mariano Llorente
- Jesús Noguero
- Rafa Núñez
- Carlos Olalla
- Alberto San Juan
- Ángel Solo
- José Luis Torrijo

Algunos de los actores invitados que interpretarán Lear en el Teatre Lliure:

- David Bagés
- Manel Barceló
- Pepo Blasco
- Pep Cruz
- Eduard Farelo
- Pep Ferrer
- Francesc Garrido
- Josep Julien
- Jordi Martínez
- Marc Martínez
- Pep Molina
- Pep Munné
- Francesc Orella
- Albert Ribalta
- Pep Tosar

GIRA

2024

- 11 – 28/04 Madrid (Teatro La Abadía) ESTRENO
- 4/10 Valladolid (Teatro Lava)
- 14/10 Soria (Teatro Palacio de la Audiencia)
- 17 – 20/10 Valencia (Rialto)
- 26/10 Carballo
- 31/10 Vitoria (Teatro Félix Petite)
- 6/11 Alicante (Teatro Arniches)
- **13/11 – 1/12 Barcelona (Teatre Lliure)**
- 01/12 San Sebastián de Lore Reyes

2024-2025

- 19/12 – 5/01 Madrid (Teatro La Abadía)

BIOGRAFÍA

IDEA, TEXTO, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Andrea Jiménez

Ha creado y dirigido numerosos espectáculos de teatro para instituciones como el Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Abadía, el Teatro Nacional de Catalunya, el Centro Dramático Galego, o el Teatro Circo Price y su trabajo se ha podido ver en teatros y festivales nacionales (Teatros del Canal, Matadero, Conde Duque, Festival de Otoño, Festival de Olite, MIT de Ribadavia) e internacionales (Edinburgh Fringe Festival, BE Festival, London Mimetic Festival, Campania Teatro Festival, Teatro Libero di Palermo).

Licenciada en Derecho y posgraduada en Artes Escénicas por la London International School of Performing Arts, Andrea es fundadora de Teatro En Vilo, Premio Ojo Crítico de Teatro 2019. Ha recibido además numerosos premios a lo largo de su trayectoria entre los que destacan el Premio del Jurado del Festival Presente Futuro de Palermo, Mejor espectáculo en la Feria Ibérica de Fundao y en la Muestra de Teatro de Cangas o el Premio a Mejor Compañía en el London Mimetic Festival. También ha sido becaria en residencia en la Real Academia de España en Roma, el Manoir de la Moissie o el Lavoir Moderne Parisien.

Jiménez investiga los cruces entre ficción y realidad, verdad y mentira, teatro y performance, desde un diálogo activo con su entorno social y político y las personas que lo componen. Combinando irreverencia, humor, investigación y una constante renovación del lenguaje escénico y estético, su trabajo busca generar encuentros improbables que nos ayuden a desentrañar el mundo en que vivimos.

Entre sus montajes destacan la dirección de *Mal de Coraçon*, con texto de Victoria Szpunberg, dónde explora la figura y actualidad de Santa Teresa de Jesús; *Hoy puede ser mi gra nnoche*, un falso biopic de los 90 que oscila entre la farsa y el revival; *Cómo hemos llegado hasta aquí*, un talkshow político orquestado por Nerea Pérez de las Heras, *Blast*, creada junto a jóvenes de la Generación Z entorno a la pregunta “¿Se puede cambiar el mundo desde un escenario?”; *ManUp*, un semi-documental en directo en torno a la pregunta de la masculinidad; *Miss Mara*, un espectáculo de circo y teatro sobre la trapecista española del mismo nombre; o *Generación Why*, un retrato irreverente de la generación millennial.

También tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos comunitarios, como *Chiedete e vi sarà dato*, creado para el Campania Festival de Nápoles con mujeres de Irán, Rusia, Francia e Italia; *Locos de amor*, una pieza sobre la vivencia del amor romántico de 10 personas con diagnóstico de enfermedad mental grave gracias a la ayuda de Art For Change La Caixa; o *Escenario Chamberí*, un proyecto con espectadores de los teatros del madrileño barrio de Chamberí.

Además ha ofrecido talleres, charlas, y conferencias en destacadas instituciones como la sala Beckett, el Instituto Cervantes, la AECID (Proyecto Dramatourgias), el Centro de Arte Dos de Mayo, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, La Fundación La Caixa, la Fundación Coca-Cola, o las Universidades de Northumbria, Oxford, Bolonia, Puna y Mumbai.

BIOGRAFIA

DIRECCIÓN

Úrsula Martínez

Estudió teatro en la Universidad de Lancaster. En la década de los 90, comenzó a actuar en solitario en la escena de clubes y cabarets de Londres, y rápidamente se hizo un nombre en la industria teatral. En 1998, junto a su colaborador Mark Whitelaw, creó su primer espectáculo teatral, *A Family Outing*, una obra autobiográfica en la que ella y sus padres eran los protagonistas, y que recibió excelentes críticas en el Edinburgh Fringe. Posteriormente, Martínez y Whitelaw produjeron dos espectáculos autobiográficos más, que junto con *A Family Outing*, formaron una trilogía titulada '*Me, Me, Me!*', que se presentó en Barbican B.I.T.E 2006. Entre sus otras exposiciones individuales se encuentran *My Stories*, *Your Emails*, co-comisionada por Barbican e IQUN, y *Free Admission*, co-comisionada por Southbank, Londres y Firece Festival, Birmingham. En 2017 co-creó *Wild Bore*, una colaboración internacional con Adriened Truscott (EE.UU.) y *Zoe Coombs Marr* (Australia), encargada por Malthouse en Melbourne. En 2019, creó *A Family Outing – 20 Years On*, una reinención de su primer espectáculo teatral, encargada por el Festival de Perth (Australia), SICK! (Manchester) y Barbican que fue interpretada por ella y su madre Milagros, de 84 años, y creada con su colaborador MarkWhitelaw. Es miembro del elenco original del fenómeno circense ganador del Premio Olivier *La Clique / La Soirée*. También es artista asociada de los proveedores de performance progresiva Duckie, con quienes creó el exitoso espectáculo ganador del premio Olivier *C'est Duckie*. Además, trabaja como directora de teatro independiente y ha dirigido 10 espectáculos a nivel nacional e internacional, incluidos 3 espectáculos de gran éxito de la provocadora Lucy McCormick (Reino Unido) y 2 de la galardonada Leah Shelton de Australia.

FICHA ARTÍSTICA

IDEA Y TEXTO

Andrea Jiménez

DIRECCIÓN

Andrea Jiménez y Úrsula Martínez

INTÉRPRETES

Andrea Jiménez

Juan Paños

y un actor distinto cada noche

ACTORES INVITADOS

David Bagés

Manel Barceló

Pepo Blasco

Pep Cruz

Eduard Farelo

Pep Ferrer

Francesc Garrido

Josep Julien

Jordi Martínez

Marc Martínez

Pep Molina

Pep Munné

Francesc Orella

Albert Ribalta

Pep Tosar

VERSIÓN

Juan Mayorga a partir de El rey Lear de
William Shakespeare

DRAMATURGISTA

Olga Iglesias

ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN

Judit Colomer

VESTUARIO

Yaiza Pinillos

ESPACIO SONORO

Lucas Ariel Vallejos

MOVIMIENTO

Ines Narváez y Amaya Galeote

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Óscar Martínez-Gil

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Fabián Ojeda Villafuerte

JEFA DE PRODUCCIÓN Y REGIDURÍA

Blanca Serrano

GERENCIA EN GIRA Y REGIDURÍA

Paco Flor y Mélanie Pindado

DIRECCIÓN TÉCNICA

Manuel Fuster y Alberto de las Heras

COORDINACIÓN DE ACTORES INVITADOS

María Díaz

TÉCNICOS DE LUCES

Raúl Baena y Eduardo Vizueté

TÉCNICO DE SONIDO

Carlos González

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Nuria – Cruz Moreno

ADMINISTRACIÓN

Henar Hernández

PRENSA

María Díaz

CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA

Óscar Muñoz. La Caverna Del Érebo

FOTOGRAFÍA

Sergio Parra

CARTEL

Eva Ramón

DISTRIBUCIÓN

Fran Ávila Distribución

TRANSPORTE

FJS Transporte

Y LOS EQUIPOS DEL

Teatre Lliure

AGRADECIMIENTOS

Teatro Municipal de Coslada, Raquel Varela, Paco Savio, Pedro Manuel Galán, Javier Cuartero, Higinio Rodríguez, Juan Carlos González-Mohino, Juan Carlos Prieto, Juan Carlos Escudero, José Blanes, Juan Bautista, Juan Antonio Rodríguez, Ezequiel Castellanos, Jesús Peñas, Álvaro Majer, Guillermo Aragonés, Sergio Cappanera, Andrés Zaragoza, Juan José Cabrera, Chema Casillas, Federico López Melo, Ricardo Galán, Pampyn, Jaime Laorden, Blas Ortis, Juan Manuel Romero, Julian Luján, Jesús Blanco, Xuacu, Ramón Muñiz y Braulio Suarez

PRODUCCIÓN

Andrea Jiménez, Barco Pirata Producciones y Teatro de La Abadía

CON LA FINANCIACIÓN

del Ministerio de Cultura, en el marco de la Capitalidad Cultural de Barcelona impulsada por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHAS

13/11 — 01/12/24

HORARIO

De miércoles a sábados a las 19.30 h
Domingos a las 18.30 h

DURACIÓN

1 h 30'

ESPACIO

Espai Lliure. Montjuïc

IDIOMA

En castellano

PRECIO

De 12 a 32 €

ACCESIBILIDAD

Asistencia auditiva a través del móvil

SALA DE PRENSA

Para descargar todos los materiales informativos y tener acceso a material de referencia (dosieres, notas de prensa, material audiovisual, etc.)

www.teatrelliure.com/es/sala-premsa-casting-lear

CONTACTO PRENSA

Mar Solà

675 449 886

premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

amb la col·laboració de

mitjans col·laboradors

amb el suport de

entitats col·laboradores

convenis de col·laboració amb

