

CASTING LEAR

UNA OBRA DE ANDREA JIMÉNEZ

UNA PRODUCCIÓN DE

barco pirata
producciones teatrales

ANDREA
JIMÉNEZ

Teatro de
La Abadía

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

FOTOGRAFÍA: SERGIO PARRA

SINOPSIS

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 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, creadora de Casting Lear.

SOBRE EL PROYECTO

En esta ocasión Andrea investiga los cruces entre ficción y realidad, teatro y performance en esta irreverente adaptación de Rey Lear de William Shakespeare, en la que dirigirá en directo a un actor distinto cada noche en el rol de Lear.

Andrea abre así 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.

Andrea Jiménez

Creación, Dirección y Texto

Andrea 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.

Andrea 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 gran noche*, 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?"; *Man Up*, 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 Andrea 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.

Actualmente está ensayando *Casting Lear*, una versión de Rey Lear que se estrenará en el Teatro de la Abadía en abril de 2024.

Úrsula Martínez

Dirección

Martínez es reconocida como una figura clave en la performance y el teatro contemporáneo anglosajón. Su obra se caracteriza por la autobiografía, el storytelling, el desnudo (corporal y emocional), el humor y la búsqueda de nuevos conceptos y lenguajes escénicos, para crear un teatro innovador y profundamente humano con una inclinación instintiva hacia la disrupción y el juego.

Después de 20 años creando e interpretando sus propias obras, su salto a la dirección se dio de forma orgánica.

Trabajando con artistas que también buscan romper con las narrativas convencionales, Martínez ha dirigido espectáculos internacionalmente aclamados y premiados. Entre ellas, 'Batshit' (2022) es una producción australiana de la performer Leah Shelton que investiga las injusticias sistémicas en la salud mental a través de la historia de su abuela. Ha recibido 6 premios en Australia y 3 en Reino Unido, incluido el venerado Edinburgh Fringe First (2024).

'A Spectacle Of Herself' (2023), también premiada en el Festival de Edimburgo, fue dirigida para la artista Laura Murphy. Mezcla de circo, teatro físico y discurso político, es una exploración personal de la resistencia queer y femenina.

'Lucy and Friends' (2023) 'Post Popular' (2019) y 'Triple Threat' (2017) son colaboraciones con Lucy McCormick, otra gran provocadora y rompedora de las reglas teatrales. Bajo la dirección de Martínez, han creado una trilogía que destaca por su irreverencia, su vulnerabilidad y su poder.

Licenciada en teatro y francés en la Universidad de Lancaster, Martínez empezó trabajando en compañías experimentales como Stan's Cafe y Forced Entertainment y a mediados de los 90 se lanzó a conquistar los cabarets de Londres en solitario.

En 1998 creó su primera obra de teatro, 'A Family Outing', una pieza autobiográfica protagonizada por ella misma y sus padres. Después de dos años de gira internacional; Belvoir Street Theatre (Sidney), Södra Teatern (Estocolmo) y Trafo (Budapest) entre otros sitios, Martínez creó dos espectáculos autobiográficos más. Junto con 'A Family Outing' formaron la trilogía 'Me, Me, Me!', que se presentó en el Barbican, Londres en 2006.

En España Martínez ha presentado 'Show Off' en el CCCB (2005), 'My Stories, Your Emails' en el Centro de Arte Dos de Mayo (2015) y 'Free Admission' en el Matadero (2017).

En 2017 co-creó 'Wild Bore' con Adrienne Truscott (EE. UU.) y Zoe Coombs Marr (Australia), una audaz y hilarante crítica de los críticos de teatro. Se estrenó en el Melbourne International Comedy Festival y a continuación se presentó en Carriageworks (Sidney), Skirball Centre (Nueva York), Soho Theatre (Londres) y Sophiensaele (Berlín).

En 2019 Martínez creó 'A Family Outing - 20 Years On'. Fue interpretado por ella y su madre, Milagros, de 84 años, que se acordaba de la obra de 20 años atrás y no de la de la noche anterior. Se estrenó en el Festival de Perth (Australia), donde Martínez fue Artista en Residencia. Su gira internacional se frenó por el COVID y Milagros falleció en el 2022.

Entre otros premios, en 2004 Martínez ganó un premio Olivier, equivalente a los Premios Max. Fue dado por el espectáculo 'C'est Duckie' que co-creó con la compañía Londinense, Duckie.

Úrsula tiene un famoso número de cabaret donde hace desaparecer un pañuelo rojo. Visto (en directo y online) por millones de personas en el mundo, debido a la demanda popular, entre proyectos de dirección, Úrsula hace bolos..... de vez en cuando.

Olga Iglesias

Dramaturgista

Ha realizado todo tipo de trabajos de escritura: cine, teatro, televisión, ghostwriter, documental, publicidad, eventos, entretenimiento... Actualmente participa, como dramaturga y actriz, junto a Nerea Pérez de las Heras y bajo la dirección de Andrea Jiménez en “Como hemos Llegado Hasta Aquí”, en cartel en el Teatro del Barrio en Madrid. En este mismo teatro es maestra de ceremonias del evento performance “Noche de fiesta”.

Algunos de sus trabajos anteriores en teatro son: “Dos más Dos” (2017-2019, La Latina, Lara, gira nacional), “Taitantos” (2013-2014, Lara, Cofidis, Bellas Artes, gira nacional); ambos textos con adaptaciones internacionales. Futuro 10.0. (Alfil, 2015), Belén y Jaime (Azarte, 2013), Tú no princesa (Teatro Efímero, 2013). En 2008 participó en el libreto del musical Enamorados Anónimos (Rialto).

Licenciada en Ciencias de la Información, su formación artística es atípica y fundamentalmente autodidacta a través de la experiencia, libros y cursos, los últimos con Sergio Blanco, Luis Bermejo, Marta Pazos, Andrea Jiménez y Thomas Prattki.

Judit Colomer

Iluminación y Escenografía

Judit Colomer Mascaró es una escenógrafa y doctora en estudios teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación académica se centra en el objeto escénico y ha impartido clases en esa misma dirección en Eina. Ha diseñado escenografías y luces para diversas producciones teatrales, incluyendo Mal de corazón, Viatge d'hivern, Harakiri, El pes d'un cos, El Gegant del pi, FAM, Heroïnes o res, y Testimoni de Guerra. También diseñó la escenografía para la Gala XIII de los Premis Gaudí y para El Concert de Nadal de La Caixa en el Gran Teatro del Liceo.

Escenógrafa y doctora en estudios teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su experiencia en investigación académica se enfoca en el objeto escénico, lo que la ha llevado a impartir clases en Eina en esa misma dirección. Ha trabajado como escenógrafa y diseñadora de luces para diversas producciones teatrales, como Mal de corazón, Viatge d'hivern, Harakiri, El pes d'un cos, El Gegant del pi, FAM, Heroïnes o res, y Testimoni de Guerra.

Lucas Ariel

Espacio sonoro

Diseñador de Sonido Audiovisual y Teatral con formación musical y de Ingeniería de Sonido.

Ha realizado el diseño sonoro para numerosos montajes teatrales entre los que destacan: Esperando a Godot (Teatro Bellas Artes), Nápoles Millonaria (Teatro Español), Filoctetes (Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida), Mal de Coraçon (Teatre Nacional de Catalunya), Sis personatges (Teatre Lliure), A nosotros nos daba igual (Matadero), y los monólogos Terra Baixa (con Lluís Homar), y El Testamento de María (con Blanca Portillo).

Algunos directores con los que ha colaborado son Victoria Szpunberg, Andrea Jiménez, Juan Carlos Martel, Antonio Simón, Xavier Albertí, Jordi Prat i Coll, o Agustí Villaronga.

También realiza diseños de sonido de documentales y ficción, por ejemplo, las ficciones Unicornios (Àlex Lora, 2023) y Posidonia (Adán Aliaga, 2021), o los documentales El Cuarto Reino (Premio Gaudí Mejor Documental 2019), o Thy Father's Chair (First Prize Docudays Kyiv Festival 2016). Entre los cortometrajes a destacar La Gàbia (2023) y The Fourth Kingdom (2018) ambos nominados a los Premios Goya.

Ha compuesto la música del documental Google and the Worldbrain (Sundance 2013).

Además ha realizado sonido para instalaciones audiovisuales o piezas sonoras de radio teatro, entre las que destacan Los Satélite (Ricard Gázquez, Teatre Lliure) La memoria de una Ludisia (Victoria Szpunberg, Sala Cuarta Pared), Entre la Ciencia y la Caridad (Victoria Szpunberg, Museo Picasso de Barcelona), o El Sexe dels Fongs (Silvia Delagneau, Teatre Nacional de Catalunya).

Amaya Galeote

Movimiento

Titulada en Danza Clásica por el Real conservatorio de Madrid, Licenciada en Hª del Arte por la universidad Complutense de Madrid, estudia danza clásica y contemporánea.

Como coreógrafa crea piezas de muy diferentes estilos como La niña farola (Teatro Español) e In the grass ,para el Ballet de Carmen Roche, Des/envolturas para la Fundación Psico-ballet/ Fritsch company, pieza seleccionada para Frinje Madrid 2014 , Destino/ destino con el colectivo Casidanza (nave 73) y piezas cortas como Lego's (Kursaal, Donostia) y Oídos Sordos para el laboratorio de danza 180 (Nave 73).

Es responsable del movimiento escénico y la coreografía de varias producciones del Centro Dramático Nacional (CDN): La rosa tatuada dir. por Carme Portaceli, (teatro María Guerrero) Séneca dir. Emilio Hernández (teatro Valle Inclán) Elogio a la pereza dir. Gianina Carbonariu (Teatro Valle Inclán), Man Up dir. Teatro en Vilo. (teatro Valle Inclán), La Distancia dir. Teatro en Vilo. (teatro Valle Inclán), Siglo Mío Bestia Míadir, Marta Pazos. (teatro Valle Inclán), El bar que se tragó a todos los españoles dir, Alfredo Sanzol. (teatro Valle Inclán) Premio Max mejor espectáculo 2021.

Destacan sus trabajos para montajes como: Miss Mara quien se reserva no es artista dir. Teatro en Vilo (teatro circo Price) la ópera Je suis Narcissiste, dir. Marta Pazos, Coproducción (Teatro Real-Teatro Español) Finalista mejor espectáculo Max 2020 y finalista a los International Opera Awards 2020, Hoy puede ser mi gran noche (teatro Fernán Gómez) dir. Teatro en Vilo. Agua Azucarillos y Aguardiente dir. Amelia Ochandiano, (Teatro de la Zarzuela), Sombra y Realidad, dir. Pilar Almansa (teatro Español), Tereiro Acto, dir. Teatro en vilo (Salón Teatro, C.D.G) Ha disfrutado de varias residencias de creación: en la Compañía Nacional de Danza (C.N.D)y en los Teatros del Canal. Su último montaje La incapacidad de expresarte ha recibido las ayudas a la creación del Ayuntamiento y la comunidad de Madrid.

Inés Narváez

Movimiento

Académica de las artes Escénicas, graduada en danza contemporánea en el Real conservatorio Marienma de Madrid, estudia interpretación en Ensayo 100 y en El Curro DT.

Se acerca a la creación conjunta de la mano de La Mínima proyecto con el que colabora desde 2010 hasta la actualidad.

En 2014, estrena su obra "Un minuto de silencio", la primera de varias creaciones propias en las que participa como directora escénica, y en muchas de ellas también como intérprete.

En 2018 comienza a co-dirigir la compañía 10&10 junto con Mónica Runde y Elisa Sanz, de esta relación salen hasta el momento cinco producciones que caminan por los márgenes de las disciplinas y responden a las necesidades creativas de las tres directoras.

Colabora como interprete, coreógrafa, ayudante de dirección y/o iluminadora en producciones de distintos directores escénicos y coreógrafos como Carmen Werner, Sharon Friedman, JesúsRubio Gamo, Curro DT, Natalia Menéndez, Guillermo Heras, Mónica Runde, Juan Echanove, entre otros.

Yaiza Pinillos

Vestuario

Licenciada en Historia del Arte, alterna estos estudios con los de Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (Tenerife). Realiza varios postgrados internacionales en Central Saint Martins School (Londres), Fondazione Roberto Capucci (Floencia) donde se especializa en tratamientos y manipulación textil.

Con base Madrid- Tenerife, Yaiza Pinillos ha creado vestuario para teatro, ópera, cantantes, acróbatas y artistas de muy variadas disciplinas. Se ha especializado en el diseño de vestuario para danza vistiendo a primeras figuras internacionales como Olga Pericet, Manuel Liñán, Marco Flores, la Compañía Antonio Gades, la Compañía Antonio Najarro o el Ballet Nacional de España con quien en 2022 firma su quinta colaboración para el espectáculo “La Bella Otero”.

En teatro participa regularmente en el festival de Mérida, el Centro Dramático Nacional y para las principales compañías privadas de país como Teatro en Vilo y junto a directores de máximo prestigio: David Serrano o Claudio Tolcachir, entre otros.

Desde 2013 imparte cursos, clases magistrales, conferencias y talleres artísticos sobre diseño de vestuario de ficción y manipulación textil. En la actualidad es docente en el Instituto Tecnocreativo (“La Tecnocreativa”, Madrid) donde imparte la asignatura de “Diseño de Vestuario de Ficción” en el master “Diseño de Vestuario para Cine y Televisión”.

Ficha Artística

ELENCO

Andrea Jiménez, Pablo Gallego Boutou y un actor diferente cada noche

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Creación y Texto

Andrea Jiménez

A partir del Rey Lear de Willian Shakespeare, versión de Juan Mayorga

Dirección

Andrea Jiménez y Úrsula Martínez

Dramaturgista

Andrea Jiménez y Olga Iglesias

Diseño de Escenografía e Iluminación

Judit Colomer

Espacio Sonoro

Lucas Ariel

Diseño de Vestuario

Yaiza Pinillos

Movimiento

Ines Narváez y Amaya Galeote

Ayudante de Dirección

Óscar Martínez-Gil

Textos originales

Rey Lear de Juan Mayorga

Dirección de Producción y
Producción ejecutiva

Nuria – Cruz Moreno

Adjunto Dirección de Producción

Fabián Ojeda Villafuerte

Jefa de Producción y Regiduría

Blanca Serrano

Gerente en Gira y Regiduría

Paco Flor

Dirección Técnica

Manuel Fuster y Alberto de las Heras

Coordinación de actores invitados

María Díaz

Técnicos Iluminación

Raúl Baena y Eduardo Vizuite

Técnico de Sonido

Carlos González

Construcción Escenografía

Óscar Muñoz. La Caverna Del Érebo

Administración

Henar Hernández

Jefa de Prensa

María Díaz

Fotografía

Sergio Parra

Diseño gráfico

Eva Ramón

Distribución

Fran Avila Distribución

Transporte

FJS Transportes

Una producción de Andrea Jiménez, Barco Pirata y Teatro de la Abadía

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 Jose Cabrera, Chema Casillas, Federico López Melo, Ricardo Galán, Pampyn, Jaime Laorden, Blas Ortis, Juan Manuel Romero, Julian Luján, Jesús Blanco, Xuacu, Ramón Muñiz, Braulio Suarez.

Distribución

FRAN AVILA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

franaviladistribucion@gmail.com

www.franavila.com

