

CASTING LEAR

UNA OBRA DE ANDREA JIMÉNEZ

UNA PRODUCCIÓN DE

ANDREA
JIMÉNEZ

Teatro de
La Abadía

DISTRIBUYE:

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

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, Martínez 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 Mark Whitelaw.

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, Martínez 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.

Olga Iglesias

Dramaturgia

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 (Florencia) 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, Juan Paños y un actor diferente cada noche

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Creación y Texto	Andrea Jiménez
Dirección	Andrea Jiménez y Úrsula Martínez
Dramaturgia	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
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
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

Distribución

FRAN AVILA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

franaviladistribucion@gmail.com

www.franavila.com

