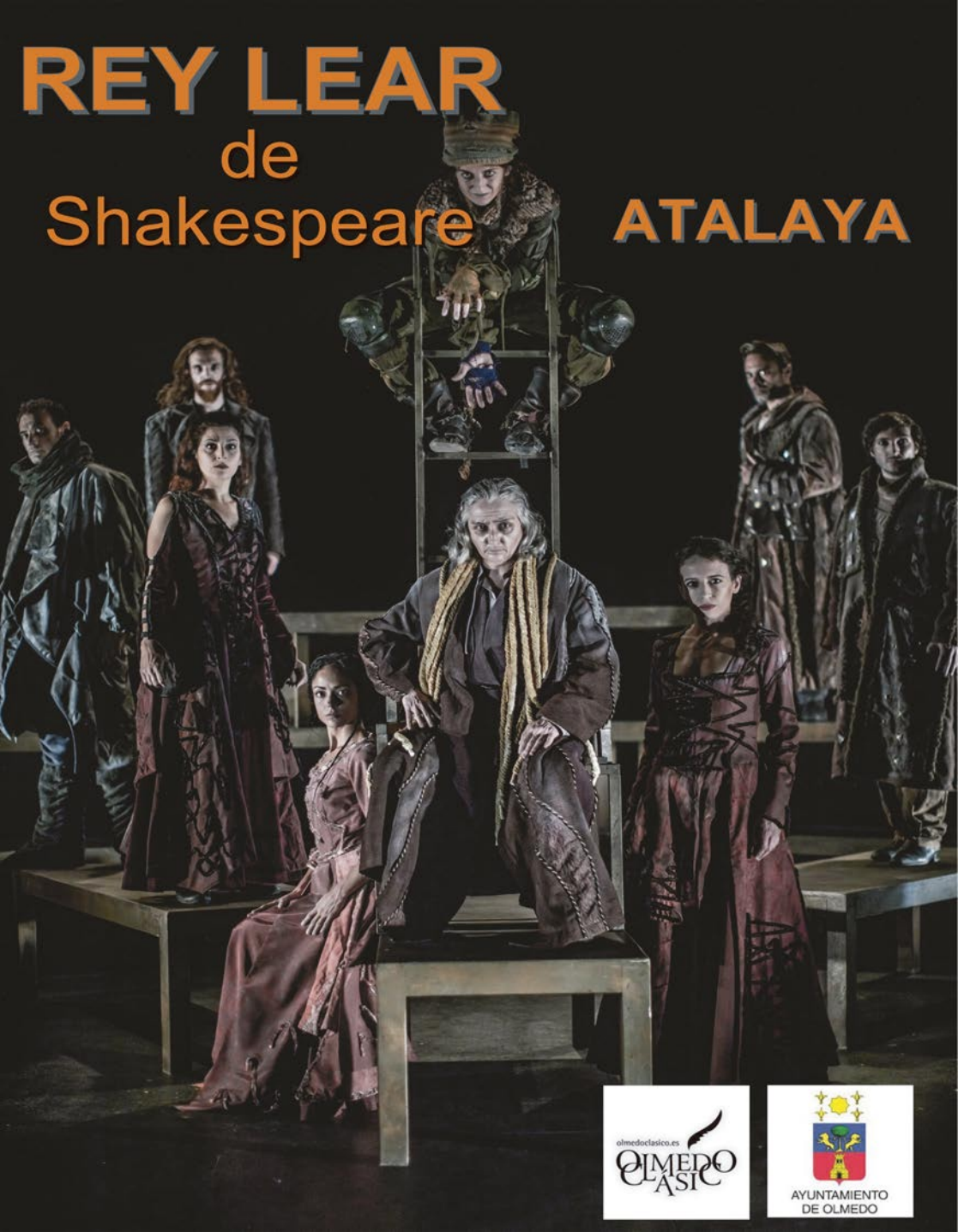
REY LEAR

de

Shakespeare

ATALAYA



olmedoclasico.es

OLMEDO CLÁSICO

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

REY LEAR: una de las tres grandes obras de Shakespeare

Un cuento tradicional, un rey, un reino y sus tres hijas; una de las más memorables tragedias, donde un desafortunado rey desciende hasta las cotas más bajas de la desesperación y transita por la locura revelando la insignificancia de todo su reino; tres personajes femeninos memorables y uno de ellos con uno de los papeles con más presencia que ha dado el teatro isabelino; un conde que pierde la vista y vaga enceguecido; uno de los bufones más osados, graciosos y mordaces que han pasado por las tablas; una trama política que recuerda a obras contemporáneas, y un argumento con varios giros hacen de esta obra uno de los hitos más importantes del Teatro Universal. Considerada junto a *Macbeth* y *Hamlet* una de las mejores tragedias escritas por Shakespeare. Sus representaciones a lo largo del globo nunca se agotan y aquellos con más trayectoria son los que suelen apostar por llevarla al escenario. Verla por primera vez, sorprende. Verla por enésima vez, maravilla y nos inquieta con las nuevas actuaciones. La compañía de teatro ATALAYA se atreve con esta obra inmensa y nos invita a deleitarnos y compadecernos una vez más con El Rey Lear.

Obra: EL REY LEAR (Shakespeare)
Compañía: ATALAYA
Dirección y dramaturgia: RICARDO INIESTA
ELENCO: LEAR: CARMEN GALLARDO/ KENT: Raúl Vera/ REGAN: MARÍA SANZ/ GLOUCESTER: RAÚL VERA/ CORDELIA: ELENA ALIAGA/ GONERIL: SILVIA GARZÓN/ BUFÓN: LIDIA MAUDUIT/ EDGAR: José Ángel Moreno/ EDMUND: Javi Domínguez/ OSWALD: Elena Aliaga/ ALBANY: Jerónimo Arenal/ CORWNALL: Joaquín Galán/ REY DE FRANCIA: José Ángel Moreno
ESPACIO ESCÉNICO: Ricardo Iniesta/ COMPOSICIÓN MUSICAL: Luis Navarro/ COREOGRAFÍA: Juana Casado/ DIRECCIÓN CORAL: Marga Reyes y Lidia Mauduit/ VESTUARIO: Carmen de Giles/ MAQUILLAJE, PELUQUERÍA Y ESTILISMO: Manolo Cortés/ TEXTURIZADO Y ACABADO ESCENOGRAFÍA: Ana Arteaga/ UTILLERÍA Y ATREZZO: Sergio Bellido/ DISEÑO DE LUCES: Alejandro Conesa
ESPACIO SONORO: Emilio Morales/ AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Sario Téllez/ ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Rocío Costa/ VIDEOS: Félix Vázquez/ FOTOS: Luis Castilla/ GERENCIA: Rocío de los Reyes
DISTRIBUCIÓN: Victoria Villalta/ PRODUCCIÓN: Paz L. Millón/ COMUNICACIÓN: Charo Racedo/ SECRETARÍA: Macarena Gutiérrez

Atalaya en la prensa

Ricardo Iniesta (Úbeda, Jaén, 1956) recuerda que cuando se constituyó el grupo, en 1983, «había una situación en España muy diferente, ni siquiera estábamos integrados en la Unión Europea. Sin embargo, existían más posibilidades para los grupos teatrales, no se daba tanta competencia y los

requisitos no eran tan exigentes. Lo que teníamos claro es que buscábamos un lenguaje y un estilo. En el 85, me fui a Berlín a ampliar conocimientos, y después a Francia, junto a mi maestro, Eugenio Barba». El primer éxito les llegó con 'Así que pasen cinco años', obra de Lorca que han recuperado en 2016. Y haciendo la retrospectiva, Ricardo Iniesta contabiliza desde el inicio en la trayectoria de Atalaya, su presencia en la escena de «treinta y siete países de todos los continentes».

El Centro Internacional de Investigación Teatral lo constituyeron en 2008, el mismo año en el que recibieron el Premio Nacional de Teatro. «Supuso un salto cualitativo», indica Ricardo; «ya en 1994 se había puesto en marcha TNT, por donde han pasado más de cien maestros internacionales, pertenecientes a las más diversas tradiciones teatrales. La apertura del Centro agregó el ala comunitaria, que es una de nuestras señas de identidad. Hemos desarrollado proyectos europeos con los habitantes del barrio de El Vacie y han colaborado más de cincuenta colectivos ciudadanos de Sevilla. El Centro ha realizado más de 500 espectáculos con más de cien mil espectadores». (Alberto Piquero, *El Comercio*, suplemento cultural)

La Compañía

Atalaya se ha convertido en un referente inequívoco del teatro de investigación en toda España. Así lo han subrayado los críticos más prestigiosos y así lo señaló el jurado que le concedió el Premio Nacional de Teatro 2008 "por la creación de un espacio original de exhibición, producción, formación y reflexión teatral, resultado de una larga trayectoria profesional". Hoy día es la compañía teatral más valorada por los baremos del INAEM del Ministerio de Cultura.

A lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria ha recorrido cerca de medio millar de ciudades de treinta y cinco países de los seis continentes y la totalidad de las provincias españolas. Ha participado en 140 festivales internacionales y obtenido cerca de cuarenta premios.

En 1983, Ricardo Iniesta forma ATALAYA Teatro Experimental Andaluz, con la idea de equipo permanente de investigación. Los dos primeros años forman la prehistoria del grupo que a través de un fuerte entrenamiento actoral y de la experimentación lleva a escena dos espectáculos de teatro de calle. Tras un período de trabajo en la ISTA -dirigida por Eugenio Barba- y en el Berliner Ensemble, el director del grupo apuesta por un teatro poético con textos teatrales. En 1986 estrena la obra *Así que pasen cinco años* de Lorca, que supondría una gran sorpresa para la crítica de todo el país, permaneciendo dos meses en cartel en Madrid y recorriendo casi cuarenta provincias españolas.

A partir de aquí Atalaya consigue plasmar un estilo propio, cada vez más reconocido, partiendo de textos de muy diferentes autores que permite lenguajes diversos.

Ricardo Iniesta: « Para mí, el rey Lear es el personaje más rico de la literatura universal.»

Proveniente de Madrid, donde, tras una primera experiencia en el "Teatro de agit-prop" durante el franquismo con el grupo universitario La Guadaña, Ricardo Iniesta estuvo al frente de Lejanía Teatro desde 1979. En 1983 funda en Sevilla ATALAYA, con la que ha dirigido todos sus espectáculos. Idea y crea en 1994 Territorio de Nuevos Tiempos (TNT), primer centro de investigación, pedagogía y producción teatral de carácter privado en Andalucía. Ambos han sido incluidos en la incipiente Red de Laboratorios Teatrales de Europa que se agrupa en el Programa de la Unión Europea de Laboratorios Teatrales Europeos como Innovadores Culturales. En esta ocasión, presenta en el Festival de Olmedo su *Rey Lear*. (Fuente: www.atalaya-tnt.com)

Paulo Camodeca: ¿Qué significa para vosotros venir al Festival de Teatro Clásico de Olmedo con una de las tragedias más importante del teatro isabelino?

Ricardo Iniesta: Atalaya es la tercera vez que participa en el Festival de Olmedo, ya estuvimos con *Celestina* y con *Ricardo III*, con mucho éxito y, precisamente, las dos únicas veces que Atalaya ha abordado textos clásicos del Barroco. Tragedia griega sí habíamos hecho tres, y esta sería la tercera entrega de teatro del Barroco y la segunda de Shakespeare. Y, la verdad, no nos ha podido ir mejor porque, tanto *Ricardo III* como *Celestina*, son dos de los espectáculos más alabados por la crítica y la profesión. Asimismo, las presentamos en Olmedo con mucho éxito también y, aunque nos supuso un reto técnico a la hora de hacer el montaje en exterior y no en interior, como nosotros estamos acostumbrados, la verdad es que siempre tiene un punto de cercanía con los espectadores, además de la belleza de la Corrala, por supuesto.

P. C.: Para una obra que es tan representada a nivel internacional, con tantos retos, ¿cómo has abordado la dramaturgia y qué desafíos os ha planteado?

R. I.: Sí, la verdad es que el *Rey Lear* ha sido muy representada, pero no en tantas ocasiones como otras piezas, teniendo en cuenta que la mayor parte de los críticos de la mitad del siglo XX la consideran la mejor obra de Shakespeare; lo cual significa, a su vez, del teatro universal. Para mí también lo es. He dirigido más de 20 montajes y puedo decir que, verdaderamente, es la gran obra del teatro universal. Lo curioso es que ha estado postergada hasta Auschwitz, el episodio más negro de la historia de la humanidad, porque era una obra vista como algo demasiado extremo, por el sufrimiento del ser humano que contiene, en un momento en el que el teatro se hacía más edulcorado, aquel en que la tragedia griega contenía ese punto del destino universal. Lo que tiene esta obra, además de la pura tragedia, es el humanismo y la conciencia social que provoca. Y esto es lo que la hacía muy peligrosa y poco recomendable para los escenarios. Por eso, hasta mediados del siglo XX no ha tenido la visibilidad que tiene ahora. Peter Brook fue uno de los primeros que la sacó adelante y, desde entonces, se han hecho multitud de versiones tanto en teatro como en cine, en las que han participado grandes actores, pero en las que se aprecia el distinto acento que se puede dar a esta pieza. Tienes que escoger dónde pones el acento porque si no, la obra duraría cuatro horas. Y, aun así, haciéndola entera, de cuatro horas y pico, uno tiene que poner el foco en algunos puntos determinantes. Evidentemente, nosotros no hemos puesto el acento en la trama familiar porque creo que hay otro tipo de obras para hablar de estos asuntos. Para mí, en *Rey Lear* lo más importante es la unión de los tres elementos clave que subyacen en ella: el desorden y el caos que se produce simultáneamente, primero en la sociedad, en el reino de Lear, arriba, y el que se produce abajo, el que influye en el individuo, y que le lleva al suicidio, al asesinato y la locura. Para mí, *Rey Lear* es el *Big Bang*, es el caos provocado por Lear al repartir mal su reino. Esto se refleja en los eclipses, en la gran tempestad (que creo que pudiera haber sido la base de otra obra de

«*Rey Lear* lo reúne todo. Su tránsito hacia la lucidez, la sensibilidad y la empatía hace que me estremezca y, creo, que no se ha escrito nunca otra obra que tenga esa capacidad de catarsis.»

Shakespeare *La tempestad*), y en las personas. Por otro lado, la locura también es un común denominador en los personajes, tanto en el Rey como en sus hijas, pero que no supone un punto de arranque, sino una consecuencia de las malas decisiones del monarca. Y eso es lo que tiene que ver con la palabra clave de esta obra: la ceguera, la cual hace que Lear no vea quién le quiere y quién no; al igual que el conde de Gloucester no ve cuál de sus hijos le traiciona y cuál le es leal y, de hecho, queda ciego, momento en el cual consigue ver la realidad. Este hecho es un paradigma y una metáfora de la sociedad, llegando a interpretarse, obviamente, en clave política.

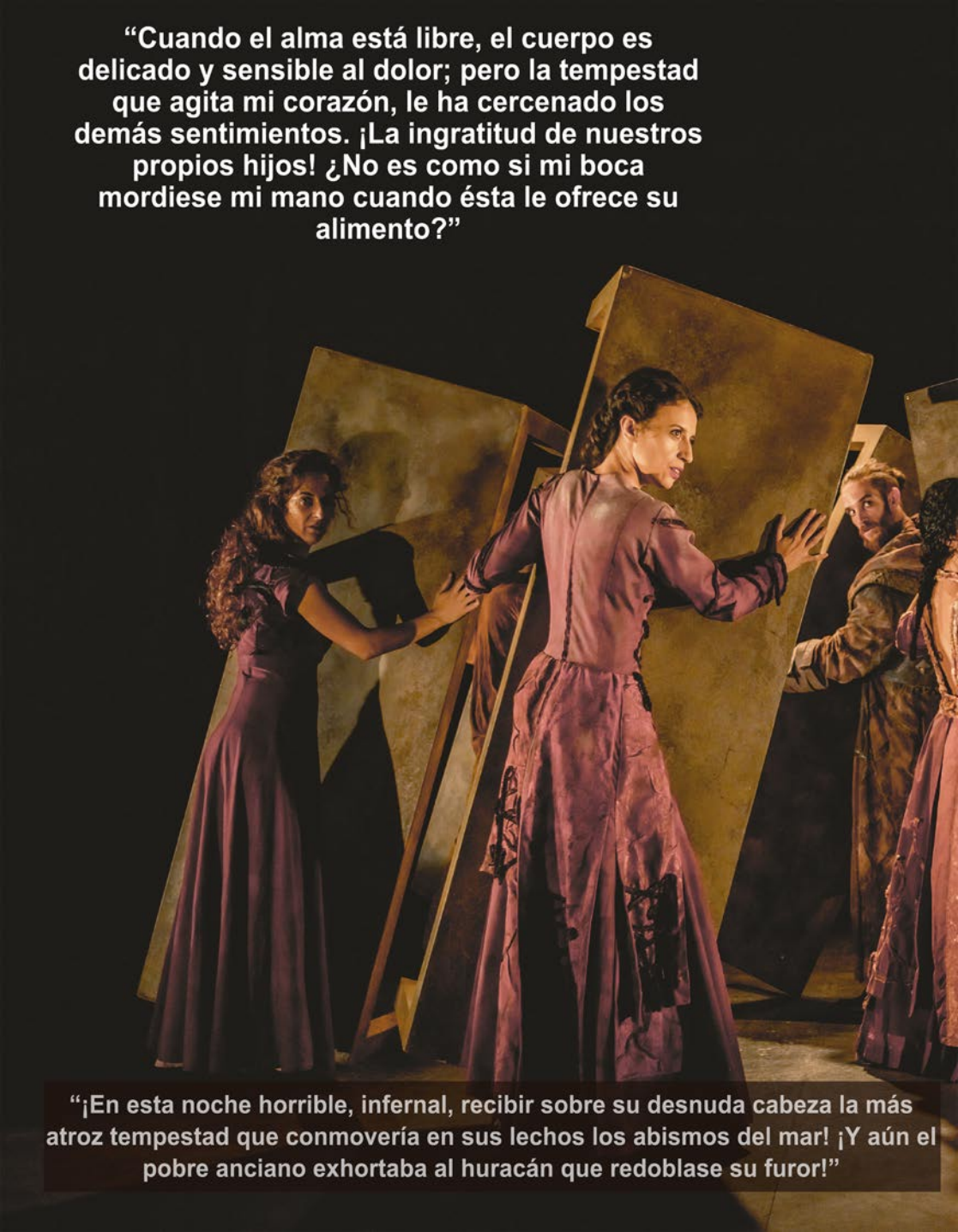
P. C.: ¿Los grandes clásicos siempre nos dicen algo? ¿Qué estrategias o métodos hacen que esta obra llegue mejor al público contemporáneo?

R. I.: *Rey Lear* es una obra tremendamente moderna. Para mí, el pasmo que produce en el espectador, la emoción y la catarsis que provoca esta obra es debido a que nos está hablando de terminar con la injusticia del mundo. Ciertas partes parecen escritas por un revolucionario del siglo XXI, pero está escrita a principios del siglo XVII, y sigue siendo vigente. Evidentemente, los "poderosos", entre ellos los Tudor, se encargaron de esconder esta obra hasta que, después de Auschwitz, se vio que realmente el hombre es capaz de las mayores atrocidades. Así, podemos decir que esta obra habla de lo existencialista, como *Hamlet*, por ejemplo, pero también de lo social, de la toma de conciencia del ser humano, de la empatía con el resto de la humanidad y, también, de la empatía con la naturaleza. Hay un discurso sobre la naturaleza muy interesante, el cual entronca con el ecologismo más actual y, por esta característica, es también moderna. Presenta a la naturaleza en un primer plano, poniendo al hombre como un producto suyo; cómo influye ésta en el hombre, cómo nos influye el cambio climático, por traer un ejemplo actual. Por eso digo que esta obra va más allá de lo que iba *Hamlet*, *Macbeth* o *La Tempestad*, cualquiera de sus otras obras, pero también de lo que iban las grandes tragedias griegas. *Rey Lear* lo reúne todo. Para mí, el rey Lear es el personaje más rico de la literatura universal. Su tránsito hacia la lucidez, la sensibilidad y la empatía hace que me estremezca y, creo, que no se ha escrito nunca otra obra que tenga esa capacidad de catarsis.

P. C.: Vosotros, que ya tenéis una larga trayectoria, cosechando muchos éxitos, ¿hay algo en común en vuestros montajes en cuanto a vuestras aspiraciones?

R. I.: Sí, lo que queremos provocar son emociones en el espectador. El teatro debe pellizcar, debe hacer saltar lágrimas. Y, además, debe plantear interrogantes, como *Rey Lear*. Y esto lo llevamos en todos los grandes textos de la literatura universal que hemos trabajado.

“Cuando el alma está libre, el cuerpo es delicado y sensible al dolor; pero la tempestad que agita mi corazón, le ha cercenado los demás sentimientos. ¡La ingratitud de nuestros propios hijos! ¿No es como si mi boca mordiese mi mano cuando ésta le ofrece su alimento?”



“¡En esta noche horrible, infernal, recibir sobre su desnuda cabeza la más atroz tempestad que conmovería en sus lechos los abismos del mar! ¡Y aún el pobre anciano exhortaba al huracán que redoblase su furor!”

“Viviremos así, y rezando, cantando, contando leyendas, riéndonos de los lindos palaciegos, oyendo a pobrecillos hablar de la corte; y hablando con ellos de quién pierde y quién gana, quién medra y quién cae; fingiendo entender los misterios de las cosas, cual si fuésemos espías de los dioses; y, encerrados en la cárcel, veremos pasar bandos y partidos de los poderosos que suben y bajan con la luna.”

“¡Pobres desheredados, donde quiera que os halléis, aguantando todo el furor de esta implacable tempestad! ¿Cómo pueden resistirla vuestras cabezas sin abrigo y vuestros miembros mal cubiertos de andrajos y extenuados por el hambre? ¡Ah! ¡mucho olvidé vuestras necesidades! Lujo devorador, ve ahí tu remedio: exponte a sufrir lo que los desheredados sufren y aprenderás a
despojarte de lo superfluo de tus bienes”

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

No lo dudes y participa escaneando el siguiente código QR:

1. **¿Cuántas hijas tiene el rey Lear?**
2. **¿En qué año se constituyó Atalaya?**
3. **¿Qué sentido pierde el conde de Gloucester?**

Viernes 13 *Las mujeres sabias.* Molière. Hora: 23:00. Compañía: Vértice. Versión y dirección: Andrés Alemán

Sábado 14 *Otelo.* Shakespeare. Hora: 23:00. Compañía: Clásicos Contemporáneos. Versión: Sergio Rodríguez. Dirección: Julio Fraga

Domingo 15 *Y los sueños, sueños son.* Calderón de la Barca. Hora: 19:30. Compañía: Tropos teatro. Versión y dirección: Guillermo Gil Villanueva

Domingo 15 *El caballero de Olmedo.* Lope de Vega. Hora: 22:30. Compañía: CNTC/ Noviembre Teatro. Versión y dirección: Eduardo Vasco

Lunes 16 *De fuera vendrá quien de casa nos echará.* Agustín Moreto. Hora: 22:30. Compañía: Morboria Teatro. Versión y dirección: Eva del Palacio

Martes 17 *Comedia Aquilana.* Torres Naharro. Hora: 22:30. Compañía: CNTC/ Nao d'Amores. Versión y dirección: Ana Zamora

Miércoles 18 *La voz de nuestros clásicos.* Calderón, Lope, Cervantes y Zorrilla. Hora: 18:00. Compañía: CNTC. Versión y dirección: Helena Pimenta

Miércoles 18 *El criticón.* Baltasar Gracián. Hora: 22:30. Compañía: Teatro del Temple. Versión: A. Plou y J. L. Esteban. Dirección: Carlos Martín

Jueves 19 *Commedia.* Goldoni. Hora: 22:30. Compañía: Contraproducións. Versión y dirección: Cándido Pazó

Viernes 20 *Rey Lear.* Shakespeare. Hora: 23:00. Compañía: Atalaya Teatro. Versión y dirección: Ricardo Iniesta

Sábado 21 y domingo 22 *Hamlet entre todos.* Shakespeare. Hora: 10:30. Compañía: Los números imaginarios. Versión y dirección: Carlos Tuñón

Sábado 21 *Traidor.* José Zorrilla. Hora: 23:00. Compañía: Teatro Corsario. Versión y dirección: Jesús Peña

Domingo 22 *Crimen y Telón.* Hora: 23:00. Compañía: Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres

XIII Jornadas sobre Teatro Clásico *Clásicos y ciberclásicos. El teatro del Siglo de Oro en la era digital.* Del 16 al 18 de julio de 2018. Centro de Artes Escénicas San Pedro. Mesas de diálogo, proyecciones, presentaciones y recitales

XIII Curso de análisis e interpretación actoral «Fernando Urdiales» Del 13 al 19 de julio de 2018. Muestra en CAE San Pedro: 18 julio

13º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

OLMEDO CLÁSICO® 2018. Todos los derechos reservados
| Diseño ti:imaginas.com |

VENTA DE ENTRADAS
Entrada general: 16 € taquilla / 15,40 € internet / 16,60 € teléfono
Con carné joven, carné <26, amigos de la Cervantes: 20% dto
Abono diez espectáculos: 70 €
Olmedo Clásico en Familia y De aperitivo un clásico:
Taquilla 6 € / Internet 5,40 € / Venta teléfono 6,60 €
Venta telefónica: 983 601 274 y 983 623 222
Venta por internet: www.olmedoclasico.es
www.entradasolmedo.com
Taquilla del Palacio: de lunes a domingo de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Redacción: Paulo Camodeca
Coordinación equipo de los boletines:
Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos