

Almagro 48

3—27 Julio 2025
Festival Internacional
de Teatro Clásico

Teatro Municipal
4 y 5 de julio
20.00h.

CASTING LEAR
de
Andrea Jiménez
a partir de *Rey Lear* de William
Shakespeare

Versión: Juan Mayorga

Dirección: Andrea Jiménez y Úrsula Martínez

Compañía: Barco Pirata, Andrea Jiménez y
Teatro de la Abadía



***Casting Lear*: una pieza sobre la relación con los padres biológicos y metafóricos**

Bastan estas palabras de la directora, Andrea Jiménez, para introducir su propuesta de relectura del shakesperiano *Rey Lear* desde una perspectiva crítica, metateatral y deconstruccionista: “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”.

Como anticipan sus palabras, esta versión-simulacro se basa en un casting que sirve como reclamo para diseccionar el mito shakesperiano, el envejecimiento, el declive del poder, la masculinidad tóxica, las estructuras de poder dentro del teatro, y sobre todo la complejidad de las relaciones paterno filiales. Encontramos así una puerta abierta para reflexionar sobre la relación que mantenemos con nuestros padres, los biológicos, pero también con aquellos metafóricos, incluidos los padres



del teatro, entre ellos el mismísimo William Shakespeare. No es el propósito de Andrea Jiménez representar un Lear estrictamente fiel a la versión canónica, sino dialogar con ella para reflexionar sobre la relación entre poder y fragilidad, la ceguera literal y simbólica, el colapso de los vínculos familiares, el amor y el perdón. A través de una dinámica teatral fragmentada, que alterna escenas de audición, reflexiones personales, improvisaciones y momentos de pura teatralidad, el espectáculo se decanta por una narrativa fragmentaria y coral donde la potencia trágica original se resignifica en una aproximación lúdica y decididamente política: sobre todo reflexiones de calado fe-

minista y el cuestionamiento de quién tiene la potestad de representar, ejercer el poder, o desaparecer con la debida dignidad.

Siguiendo la estela estética de otros trabajos previos junto a Teatro EnVilo, *Casting Lear* construye un laboratorio escénico donde predomina lo físico y lo humorístico con una puesta en escena que privilegia el trabajo colectivo, la exposición de los mecanismos teatrales y una relación explícita con el espectador. La escenografía es minimalista pero funcional, permitiendo que los cuerpos de los intérpretes se apoderen con vigor del espacio escénico. El ritmo es realmente ágil, lo que ayuda a ge-

nerar una tensión entre el tono irreverente de muchas escenas y la gravedad del trasfondo temático. La multiplicación del personaje de Lear en varios intérpretes, uno diferente en cada espectáculo y ochenta y cinco hasta el momento —de distintas edades, géneros y trayectorias— es una apuesta performativa que trasluce un gesto político de descentralización del sujeto heroico, y ofrece una relectura crítica de las convenciones tradicionales de representación, ponderando el aquí y ahora que caracteriza el teatro.

El espectáculo interpela así tanto al espectador general como al conocedor del teatro clásico, cuestionando el lugar que ocupa el canon, la autoridad del texto y los modos de producción teatral contemporánea, con especial atención en el proceso de creación dramática. Sin soslayar el academicismo y la erudición presente en los espectadores, se aborda la complejidad de las relaciones paterno filiales desde una perspectiva contemporánea, porque en no pocas ocasiones las grandes preguntas que todavía hoy despiertan la perplejidad del hombre también han sido previamente abordadas por los padres de la cultura occidental.





“Mi padre es Lear, pero nunca ha
entrado en un teatro”

FICHA ARTÍSTICA



CASTING LEAR

Dirección: Andrea Jiménez y Úrsula Martínez

Creación y Texto: Andrea Jiménez

Elenco:

Andrea Jiménez
Juan Paños
Un actor diferente cada noche

Equipo artístico y técnico:

Dramaturgista: 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: Nuria-Cruz Moreno y Fabián Ojeda Villafuerte (dirección adjunta)
Jefa de Producción y Regiduría: Blanca Serrano
Gerente en Gira y Regiduría: Paco Flor y Mélanie Pindado
Dirección Técnica: Manuel Fuster y Alberto de las Heras
Administración: Henar Hernández
Jefa de Prensa: María Díaz
Fotografía: Sergio Parra
Diseño gráfico: Eva Ramón
Distribución: Fran Ávila
Transporte: FJS Transportes
Producción: Andrea Jiménez, Barco Pirata y Teatro de la Abadía

ENTREVISTA CON ANDREA JIMÉNEZ Y ÚRSULA MARTÍNEZ



ENTREVISTA

Andrea Jiménez es dramaturga, directora de escena, actriz y productora. Es licenciada en Derecho y posgraduada en Artes Escénicas por la London International School of Performing. Cofundó en 2012 la compañía TeatroEnVilo (junto a Noemí Rodríguez) y fue ganadora del Premio Ojo Crítico de Teatro (RNE) en 2019. Ha creado y dirigido obras destacadas como *Interrupted*, *Generación Why*, *Man Up* o *Miss Mara*. En 2025 *Casting Lear* ha recibido 4 nominaciones a los Premios Max (adaptación, espectáculo, producción y dirección de escena).

Úrsula Martínez es Performer, directora y artista de cabaret experimental. Ha destacado con piezas en el circuito *queer* y de performance en Londres, especialmente con Duckie y Forced Entertainment, y por participar en montajes como *A Family Outing* (1998), *Show Off* y *OAP*, obras que combinan memoria personal y teatro performativo

ADRIÁN VELASCO: ¿Qué motivaciones y desafíos os habéis encontrado durante el proceso de construcción dramática?

ANDREA JIMÉNEZ: Probablemente ha sido la obra que me ha enfrentado a más desafíos en mi carrera. En primer lugar, porque el riesgo que he emprendido a nivel personal ha sido muy alto, ya que hablar de mi historia y de la relación con mi padre era un campo minado, lleno de miedos, zonas de peligro y dudas sobre la legitimidad que tenía para contar lo sucedido.

En segundo lugar, el reto de crear un dispositivo para un actor distinto cada noche ha sido tan maravilloso como complejo y ha requerido un trabajo constante y muy exigente, tanto de Úrsula y mío como de todo el equipo creativo. Al principio no teníamos ni idea de cómo se hacía y probamos desde proyectar textos en pantallas, hasta usar grabaciones de voz de otras obras de

Lear, hasta que finalmente fuimos entendiendo que era posible gestionarlo (casi) todo gracias a un pinganillo. En este proceso ha sido fundamental trabajar con actores distintos cada día también en los ensayos, lo que nos fue dando poco a poco las claves de cómo ordenarlo.

También ha sido verdaderamente complejo hilar la trama de *Rey Lear* con la de mi propia historia y medir muy cuidadosamente cuánta información de mi biografía se exponía, ya que existía el peligro de caer en una lógica melodramática que alejara al público de la dimensión trágica y por tanto universal de la pieza de Shakespeare.

ÚRSULA MARTÍNEZ: Personalmente soy muy fan del riesgo, y obviamente *Casting Lear* es una obra emocionalmente arriesgada y desafiante. También hay que decir que a pesar de su apariencia 'minimalista' es un trabajo complejo con muchas capas. Por ejemplo, Andrea tiene tres voces en el escenario, la que dirige en directo al actor, la que interpreta a Cor-

delia, y la de Andrea contando su propia historia. Era importante que las delineaciones de estas voces sean muy claras para el público, y a la vez que puedan intercambiar con fluidez imperceptible. Esto ha requerido una ingeniería de dirección escénica muy precisa y muy sutil.

A.V.: ¿Podrías explicarnos en qué consiste *Un Lear cada noche*?

A.J.: Cada noche un actor distinto viene a hacer el papel de Rey Lear, sin haber memorizado ningún texto ni recibido ninguna información sobre lo que va a suceder en el escenario. Hasta la fecha 85 actores han aceptado hacer de Lear sin saber nada o casi nada, exponiéndose generosamente a ser dirigidos por mí en directo en el escenario, mientras que un apuntador les dicta el texto de la obra a través de un pinganillo. Es desde luego un acto de virtuosismo y generosidad teatral a partes iguales.

Ú.M.: El teatro es por defecto una experiencia del aquí y el ahora. Una de las cosas que me chifla de *Casting Lear* es que es esto llevado al máximo. Normalmente todo esta requete ensayado, pero aquí no se ha ensayado nada. El actor no tiene una referencia o una comparación con la actuación de ayer, ni tendrá una oportunidad de revivirla mejorarla ma-

ñana. Como se dice en la obra, esto es 'por primera y última vez'. Entonces vemos a un actor tomar decisiones en directo, sentir emociones en directo, hablar de sí mismo en directo, con una autenticidad que se consigue rara vez. Pone los pelos de punta.

A.V.: Tratándose de una propuesta interesante de síntesis entre el teatro más tradicional y la performance teatral, ¿qué criterios estéticos predominan en este casting tan personal e irreverente?

A.J.: El concepto de dirección se ha hilado en torno a la idea de "nada" que es tan reincidente en la obra de *Rey Lear*. Toda la pieza sucede en un espacio vacío, a excepción de un pequeño escenario dentro del escenario, y sin utilizar ningún elemento de *atrezzo* ni de vestuario más allá del negro teatral. Cuando Lear le pregunta a su hija Cordelia cuánto le quiere ella no dice nada y el rey responde: "de nada no sale nada". Esta obra es un acto de rebeldía contra esa frase y una celebración del teatro, que es el acto de sacar algo de la nada.

También es una apuesta por llevar al teatro a su esencia irrepetible y acercarlo a la performance invitando a que cada noche la función suceda por primera y última vez.



“Yo, igual que Cordelia, a mi padre también le dije “nada”, y hasta ahora a mí tampoco me ha “cabido el corazón entre mis labios”, pero después de 6 años de terapia, 2 de psicoanálisis, varias sesiones con una psicoterapeuta australiana experta en Jung y mitología aplicada, y una constelación familiar con una señora argentina de nombre Verónica, creo que por fin puedo contar esta historia: la de Lear y Cordelia, la de mi padre y la mía”. “Gracias a todas las personas que siguen haciendo teatro, que siguen eligiendo estar con otras en la imaginación, en el pensamiento, en la celebración de la vida, en la pelea por la esperanza, en el intento de dar cuerpo a lo indecible, de poner en su cuerpo voces que no conocen pero intuyen, en la posibilidad, en el encuentro.”

Ú.M.: Creo que una cosa que compartimos Andrea y yo como directoras y creadoras de teatro, es la capacidad de crear lenguajes contemporáneos y experimentales que a la vez son accesibles y digeribles para los que creen que no les guste tanto post-modernismo. Al tener textos reales de *Rey Lear* de William Shakespeare, puede parecer mas tradicional de lo que es. Engaña, porque en su esencia, *Casting Lear* es teatro contemporáneo. Lo bueno, y una gran parte de su éxito, es que al final, gusta a todo el mundo.



Almagro 48

3—27 Julio 2025
Festival Internacional
de Teatro Clásico



BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Adrián Velasco Sainz

Coordinación y maquetación:

Irene G. Escudero

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

