Edipo Rey

20 años de La Abadía

De Sófocles

Dirección y versión
Alfredo Sanzol

TEATRO DE LA CIUDAD
Teatro de La Abadía | Centro de creación de la Comunidad de Madrid
La Suma de Todos | Comunidad de Madrid | www.madrid.org
GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | inaem
La Abadía 2014-2015
Fernández de los Ríos 42
Taquilla: 91 448 16 27
www.teatroabadia.com

Una producción del Teatro de la Ciudad y el Teatro de La Abadía

Información práctica

Fechas	Del 16 al 26 de septiembre de 2015
Horario	De martes a sábado, 20: 30 h. Domingo, 19:30 h. Los días 17, 18 y 19 de septiembre no hay función.
Sala	Juan de la Cruz
Duración aproximada	1 h.
Información	TEATRO DE LA ABADIA C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid Tel.: 91 448 11 81 Fax: 91 448 61 32 Contacto Prensa: **Dpto. Prensa Teatro de La Abadía** Tel. 91 448 11 81 #108 oficinaprensa@teatroabadia.com **Pepe Iglesias** Tel. 609 49 33 63 pepeiglesias@elnortecomunicacion.com

Información artística

REPARTO

Edipo
Juan Antonio Lumbreras

Sacerdote, Coro, Corifeo, Ismene y Siervo
Natalia Hernández

Creonte
Paco Déniz

Yocasta y Coro
Eva Trancón

Tiresias, Mensajero, Antígona y Heraldo
Elena González

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO

Texto
Sófocles

Dirección y versión
Alfredo Sanzol

Música
Fernando Velázquez

Diseño de escenografía
Alejandro Andújar, Eduardo Moreno y **Beatriz San Juan**

Diseño de vestuario
Alejandro Andújar

Realización de vestuario
Ángel Domingo

Diseño de iluminación
Pedro Yagüe

Diseño de sonido
Sandra Vicente y **Enrique Mingo**

Realización de vestuario
Ángel Domingo

Equipo técnico
Javier Almela (sonido), **Francisco Manuel Ruiz** (iluminación) y **Juanma Pérez** (maquinaria)

Ayudante de dirección
Pietro Olivera

Diseño de producción
Nadia Corral

Producción ejecutiva
Elisa Fernández

Ayudante de producción
Mario Álvarez

Coordinación técnica
Eduardo Moreno y **Pau Fullana**

Construcción de escenografía
Scenik, Cledin, Sfumato y Mekitron

Promoción y comunicación
elNorte Comunicación y Cultura

y los equipos técnico y de gestión de Teatro de La Abadía

Agradecimientos
Nuria Espert, José Luis Gómez, Mario Gas, Andrés Pociña, Carlos García Gual, Alberto Conejero, Juan Pablo de Juan Martín, Greg Hicks, José Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga, Juan Cavestany, Bernardo Souvirón, Fermín Cabal, Ana Fernández Valbuena, José Padilla y a todos los oyentes y participantes de los talleres realizados

Una producción del Teatro de la Ciudad y el Teatro de La Abadía

TEATRO DE LA CIUDAD

Teatro de La Abadía | Centro de creación de la Comunidad de Madrid

Teatro de la Ciudad

Teatro de la Ciudad supone la unión de **Alfredo Sanzol, Andrés Lima y Miguel del Arco** en un nuevo proyecto concebido como una apuesta por la **investigación, reflexión, creación, producción y exhibición del teatro contemporáneo.**

La puesta en marcha de Teatro de la Ciudad se inició en junio pasado con la convocatoria del **taller Mito y Razón**, dedicado a Antígona/Medea/Edipo, al que han seguido otros siete talleres de investigación. Y culmina ahora, en esta primera temporada, con el estreno en **Teatro de La Abadía** de tres espectáculos y una experiencia teatral, todo alrededor de la tragedia clásica, el género que está en el centro de la formación de la ciudad y de la democracia.

Antígona, dirigido por Miguel del Arco; **Medea**, con dirección de Andrés Lima, **Edipo Rey**; dirigido por Alfredo Sanzol; y **Entusiasmo**, con dirección conjunta, una fiesta, un lugar de encuentro entre los profesionales que componemos Teatro de la Ciudad, los profesionales que nos acompañaron en los talleres, nuestros amigos artistas y el público, una manera de continuar la celebración después de las tragedias...

¿Por qué unirnos? Por el deseo de compartir, de trabajar juntos, de abarcar proyectos que difícilmente podríamos emprender solos... Teatro de la Ciudad surge de la **necesidad de trabajar en equipo, de comunicar, de abrirnos a la ciudad, a los creadores y al público de Madrid**. Y nace con la voluntad de encontrar un espacio escénico permanente.

El proyecto aglutina toda la experiencia profesional de los seis impulsores y de sus respectivos equipos. Estamos condicionados por el tiempo convulso en que vivimos, pero proponemos hacer un teatro riguroso, de calidad, que no sólo dependa del éxito de taquilla. **Un teatro plural sin casa**, que nace del deseo de vincular la formación y la exploración compartida a la creación y presentación de espectáculos. **Nuevos conceptos para volver a las raíces...**

.

Notas del director

Esta es la primera vez que he iniciado un proceso de ensayos después de un proceso previo de talleres a lo largo de un año. Así que el primer día de ensayos no fue tal. El imaginario de todos estaba plagado de imágenes, sensaciones, y emociones que queríamos contar. Y dentro de estas imágenes ha sido esencial un trabajo que hemos realizado al que llamaré tiempo mítico-familiar. Una cosa es el tiempo mítico en el que se origina el argumento de Edipo. Otro el presente. Y entre medias nos hemos inventado un tiempo puente que es el mítico-familiar que nos ha servido para traer al presente lo que por influencia de los prejuicios ponemos en lugar casi inalcanzable: el tiempo mítico en el que se crearon los personajes. Por analogía nos hemos acercado a estos personajes trabajando con familiares de los actores, y no hemos elegido a estos familiares en función de lo que se pareciesen o no a los personajes, si no que lo hemos hecho por azar/gusto/y preferencia de los actores. Luego las cosas han encajado. Y no diré que por casualidad, si no por causas que desconocemos, que es más real.

La grandeza de Edipo está en el empeño por conocer la verdad. Edipo no escucha. Actúa. Confía en sí mismo. En su grandeza, en la del hombre que derrotó a la Esfinge, en la del magnánimo rey de Tebas, Edipo no puede permitirse parar, tiene que seguir adelante. Tiene que saber, porque él se lo impone, quién fue el asesino de Layo.

Y Edipo descubrirá que él mismo fue el asesino. Y descubrirá que Layo era su verdadero padre. Descubrirá que Yocasta, la mujer con la que ha tenido cuatro hijos, es su madre, su verdadera madre.

Edipo descubrirá que su grandeza tenía pies de miseria. Que su historia es la del hombre que lo era todo, y descubrió ser menos que nada.

La historia del hombre que por salvar a la ciudad, se hundió a sí mismo.

La historia del hombre que al descubrir la verdad decidió no volver a ver la luz.

Alfredo Sanzol

Entrevista con Alfredo Sanzol

- ¿Cómo surge la idea de unirse para formar Teatro de la Ciudad?
Surge de un taller al que nos invitó Andrés Lima cuando preparaba Capitalismo para el Teatro Price. Nos encontramos muy a gusto y en aquel momento comenzamos a hablar de la posibilidad de trabajar juntos. Al principio, pensamos en hacer algunos talleres y poco a poco fue surgiendo la idea de unir a los equipos de trabajo para preparar espectáculos. Y, por supuesto, siempre tuvimos la idea de encontrar una casa propia, un teatro donde poder exhibir nuestras creaciones.

- ¿En qué ha consistido el proceso de trabajo? ¿Cómo fue la experiencia de los talleres? ¿Para qué sirvieron?
A mí, personalmente, me han servido para llegar a los ensayos con mucho trabajo hecho... Cuando hemos iniciado los ensayos el equipo ya tenía en el imaginario muchas de las imágenes de lo que queríamos hacer y sobre lo que queríamos trabajar. Era como una sensación de que estábamos ya construyendo el mundo de la tragedia y el mundo propio de Edipo. En el fondo, al llegar a los ensayos no hemos tenido en ningún momento la sensación de un primer día de trabajo. Hemos llegado a los ensayos ya con la forma del Coro planteada y también con el estilo de interpretación definido, todos sabíamos por dónde queríamos construir los personajes. Hemos vivido la sensación de tener mucho trabajo hecho antes de comenzar.

- Teatro de la Ciudad arranca con un ciclo de tragedias clásicas, casi desde el origen del teatro. ¿Por qué tu elección ha sido Edipo?
Edipo es una obra que quiero hacer desde hace muchos años... El primer espectáculo que dirigí fue *Como los Griegos* de Steven Berkoff, una versión del mito de Edipo ambientada en Londres en los años 80, en los años de la gran crisis. A través de esta obra fue como me metí en *Edipo* de Sófocles, al que estoy enganchado desde el año 1999. Entonces me sentía muy joven para meterme con la tragedia y, ahora, parece que ha llegado el momento en el que necesitaba contar la historia. Son textos que a uno le acompañan durante muchos años.

- ¿Cuáles son los mitos de hoy día? ¿Cuál es el significado de los mitos en el mundo de hoy?
Los mitos son historias que están perdidas en la noche de los tiempos, en un pasado célebre y protagonizadas por héroes o dioses. Están conectados con lo misterioso, con la fantasía, con el pasado. Nuestros mitos más potentes siguen siendo los griegos, porque tenemos una cultura greco-romana sobre la que se sustenta todo nuestro arte, toda nuestra literatura... Por eso, la puerta de los mitos griegos sigue siendo actual.

- Grandes tragedias, inmensas catástrofes. Tenéis que trabajar con el terror, con el miedo, con el horror de la guerra... ¿Cómo encontrar el equilibrio para no pasarnos en la grandiosidad de lo trágico, cuando además todo el mundo conoce la historia y el fin del personaje?
Tiene que ver con la forma que le damos al espectáculo. Estas historias nos atrapan por razones que no sabemos explicar muy bien. Lo importante es que a la hora de contarlas expresemos e intentemos trabajar con nuestra parte más irracional, menos controladora, con los miedos más profundos... Si confiamos o ponemos el esfuerzo en conectar con nuestras zonas más inconscientes vamos a encontrar la forma de contarlo todo de una manera potente y real.

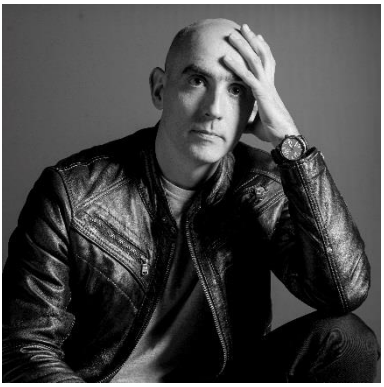
- ¿Qué papel juega el coro en el montaje?
En mi caso, el coro lo protagonizan dos actrices, Natalia Hernández y Eva Trancón... Hemos querido trabajar el coro como un personaje más. Digamos que las partes del coro las hemos trabajado para contar una acción. El coro se implica de una forma emocional para cambiar la historia. En nuestro caso, es un coro implicado y muy afectado por la historia.

- ¿Cuál es la lógica de Edipo, qué es lo que lo hace actuar? ¿Qué es lo que arrastra a Edipo hasta la catástrofe?
Lo que hace Edipo es querer conocer quién es el asesino de Layo... De eso depende acabar con la peste y la salvación de la ciudad. En la investigación descubre que Layo es su padre y que es el propio Edipo el asesino. Y también descubre que Yocasta, su esposa, es también su madre.... Con esos descubrimientos, cuando todo su mundo era infalible, cuando pensaba que era un héroe, descubre que es un asesino y que es lo más miserable que existe en la faz de la tierra. Así es como todo su mundo se derrumba.

- No nos equivocamos mucho si decimos que el público considera a Edipo casi un demonio. ¿No es un gran desafío escribir y presentar al público este personaje?
Esa es la visión que tiene Edipo de sí mismo al acabar, pero al principio no estamos viendo a ese asesino sino a un tipo que se echa a sus espaldas la salvación de la ciudad. Un tipo lleno de soberbia, sin duda, pero que todo lo que ha hecho (desde matar a su padre y acostarse con su madre) lo hace de forma inconsciente, sin saberlo... Entonces, ¿somos responsables de nuestros actos aun cuando no somos conscientes del daño que se hace? ¿Hasta dónde llega la libertad? De eso trata Edipo. Si se le atribuye a él toda la responsabilidad Edipo es un demonio, pero si los miras con compasión puede cambiar esa percepción...

- Piensa a largo plazo... Imagina que han pasado cinco años ¿Con qué estarías satisfecho? ¿Con qué objetivos cumplidos?
Si a nivel artístico y personal yo hubiese podido aumentar un poco mi nivel de conciencia sobre mí mismo y la realidad que me rodea... Con eso estaría satisfecho.

Alfredo Sanzol



Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, y en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En 1999 dirige *Como los griegos* de Steven Berkoff (nominado a mejor espectáculo revelación Premios Max 2000) y crea la compañía Producciones del Callao. En 2000 co-escribe y dirige *Carrusel Palace* (espectáculo ganador de la Maratón de Teatro Breve de la Comunidad de Madrid), que se estrena en la Sala Triángulo.

En 2001, escribe y dirige *Couscous y churros*, que se estrena en la Sala Cuarta Pared. En 2003, 2004 y 2005 escribe y dirige *Móviles*, *Caleidoscopio* y *Cómo levantar piedras sin hundirte en las aceras*, tres espectáculos de calle para el festival Valencia Escena Oberta (VEO).

En 2006 escribe y dirige *Risas y destrucción*, estrenado también en Cuarta Pared.

En 2008 escribe y dirige *Sí, pero no lo soy* (cuatro nominaciones Premios Max 2009), producción del CDN. En 2009 dirige *La cabeza del bautista* de Valle-Inclán, dentro del espectáculo *Avaricia, lujuria y muerte*, producido por el CDN.

En 2010 escribe y dirige *Días estupendos*, producción de Lazona y del CDN, que se estrena en la sala Nieva del Teatro Valle-Inclán y hace temporada en la Sala Villarroel (Festival Grec) y con el que es galardonado con el Premio Max al mejor autor 2012. En el mismo año, escribe y dirige *Delicadas*, producción de T de Teatre y Festival Grec de Barcelona, estrenada en el Festival Grec, y posteriormente presentada en el Teatro Español, texto con el que en se alza con el Premio Max a mejor autor. En 2011 escribe y dirige *En la luna*, producción del Teatro de La Abadía en coproducción con Teatre Lliure, ganadora de tres Premios Max.

Entre sus últimos trabajos se encuentra la dirección de *La importancia de llamarse Ernesto* (Teatro Gayarre, 2012), y el texto y dirección de *Aventura!* (T de Teatre, 2012), *Esperando a Godot* (CDN, 2013) y *La calma mágica* (CDN, 2014).

Ha impartido cursos y talleres en Casa de América, La casa encendida, el Teatro Nacional de Bogotá, Matadero-Madrid, la Sala Beckett y el Centro Dramático Nacional, entre otras instituciones y teatros.

Sobre el Teatro de La Abadía

El **Teatro de La Abadía**, centro de estudios y creación escénica de la Comunidad de Madrid, fue fundado en 1995 por José Luis Gómez, con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su memorable primer espectáculo (*Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una línea de investigación sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco.

La Abadía produce varios montajes por temporada, de los que podemos destacar aquellos que fueron galardonados con Premio(s) Max: *Sobre Horacios y Curiacios* de Brecht (dirección: Hernán Gené), *Argelino, servidor de dos amos* de Alberto San Juan, a partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima), *Veraneantes*, a partir de la obra de Gorki, con texto y dirección de Miguel del Arco (coprod. con Kamikaze Producciones) y *En la luna*, con texto y dirección de Alfredo Sanzol.

Más allá de los títulos previamente mencionados, entre los espectáculos más recientes se encuentran *Grooming* de Paco Bezerra (dir: José Luis Gómez), *El diccionario* de Manuel Calzada (dir: José Carlos Plaza), *Maridos y mujeres*, a partir del guion de Woody Allen (dir: Àlex Rigola), *La punta del iceberg* de Antonio Tabares (dir: Sergi Belbel) y *Éramos tres hermanas (Variaciones sobre Chéjov)* de José Sanchis Sinisterra (dir: Carles Alfaro).

Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges Lavaudant (*Play Strindberg*), Dan Jemmett (*El café* y *El burlador de Sevilla*) y en las últimas temporadas el polaco Krystian Lupa (*Fin de partida*) y el italo-alemán Roberto Ciulli (*El principito*). Asimismo, nuestro teatro representa sus espectáculos en otros países, sumando hasta el día de hoy 35 ciudades extranjeras distintas, desde Estocolmo a Roma y desde Bogotá a Bucarest.

El Teatro de La Abadía participa como único teatro español en Ciudades en Escena / Cities on Stage, una de las grandes apuestas de la UE -tan sólo diez propuestas de cooperación plurianual fueron seleccionadas en el marco del Programa Cultura-. Es una iniciativa compartida entre seis teatros altamente significativos del panorama europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de coproducciones, encuentros e intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté Française (Bruselas, Bélgica), Folkteatern (Gotemburgo, Suecia), Théâtre de l'Odéon (París, Francia), Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli "Mercadante" (Nápoles, Italia), el Teatro de La Abadía y, desde 2013, también el Festival d'Avignon.

MÁS INFORMACIÓN:

Departamento de prensa de La Abadía
Tel. 91 448 11 81
oficinaprensa@teatroabadia.com
www.teatroabadia.com

Teatro de
La Abadía

Centro de
creación de la
Comunidad de Madrid