Queen Lear

Teatro Español
Sala Principal

15 de septiembre - 6 de noviembre

Dossier de prensa

QUEEN LEAR

TEATRO

Texto: Juan Carlos Rubio, con la colaboración de Natalia Menéndez, a partir de la obra de

Shakespeare

Dirección: Natalia Menéndez

Del 15 de septiembre al 6 de noviembre de 2022

Teatro Español. Sala Principal ESTRENO ABSOLUTO

CON

Mona Martínez (Queen Lear) Beatriz Argüello (Condesa de Kent/bufón)

Sara Rivero (Goneril) Amaia Sagasti (Cordelia)

Marta Guerras (Regan) Lander Otaola (Edmon)

Alberto Jo Lee (Rey de Francia)

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de espacio escénico Alfonso Barajas
Diseño de vestuario Alberto Valcárcel
Diseño de videoescena Pedro Chamizo
Diseño de iluminación Luis Perdiguero
Diseño de espacio sonoro Luis Miguel Cobo

y música original

Movimiento escénico Mey-Ling Bisogno
Ayudante de dirección Pilar Valenciano
Ayudante de escenografía Laura Ferrón

Residentes de ayudantía Valle del Saz y Noelia Pérez

de dirección

Una coproducción de Teatro Español con Entrecajas Producciones Teatrales SL.

^{*}Anexo con resumen de las escenas.

SINOPSIS

Goneril, Regan y Cordelia, hijas de la reina Lear, reciben la inesperada noticia de que su madre ha decidido librarse del peso de la corona y repartir el reino entre ellas. A cambio de tanta generosidad pide tan solo respuesta a una perversa pregunta: ¿Quién de vosotras me ama más? La negativa de Cordelia a participar en este peligroso juego de halagos y mentiras desencadena la furia de Lear que, abandonando a la caridad del rey de Francia a su hija menor, reparte su herencia entre las otras dos a condición de ser acogida por ellas, junto a sus cien caballeros, por turnos mensuales. Pero el inexorable destino se irá encargando de desvelar la verdadera naturaleza de cada una y demostrará que las reglas del poder también pueden ejercerse desde un nuevo y revolucionario lugar: el corazón.

NOTA DE LA DIRECTORA

¿Qué diferencia un rey de una reina? ¿Por qué utilizar el pasado para tratar la complacencia y la soberbia? ¿El ejercicio del poder desde el modelo de patriarcado conlleva la violencia o pretende la paz? ¿Acaso hay oculta la voluntad de hablar de una educación que sigue vigente o es que la formación nada tiene que ver con el poder? ¿Tal vez la realidad tenga más que ver con fragmentos que con una continuidad escénica o es que nuestra apetencia nos lleva a poner la lupa donde nos duele o donde encontrar la luz?

Así fuimos imaginando los diferentes porqués, los que nos convocan hoy a tratar el tema de la crueldad humana reflejada en todas las variantes del poder. Pero, sobre todo, nuestro empeño está en proponer otra manera amable y concreta de ejercer el poder y sus variedades. El teatro sirve para poner un espejo delante y que nos sirva como reflexión, como posibilidad de transformación o como ventana de libertad, aunque solo sea para poder gritar al perverso cotidiano.

Me interesa reflejar que esta historia forma parte de la historia del ser humano, así es la estética, en consonancia con las ideas, en un espacio movido, dolido, y con cierta idea de óxido. Sugerir una naturaleza recreada, mientras se canta a pleno pulmón para intentar buscar la alegría con alcohol y pastillas para dormir. Sadomasoquismo, ceguera ante el amor... todo rueda, hasta que se para y se vacía, en un espacio sonoro de profunda tragedia.

Aún en los mayores desiertos pueden crecer ciertas flores, las más atrevidas...

Estos han sido algunos de los motivos de por qué una mujer, el porqué de esta *Queen Lear*. No se debe explicar más; permitamos que sea el equipo de creadores, actrices y actores quienes nos desvelen otros impulsos, pasiones e ideas que están por florecer.

Agradezco a Juan Carlos Rubio el haberme propuesto esta aventura que desde hace años va en busca de la dignidad.

Natalia Menéndez

Juan Carlos Rubio Autor

Nacido en Montilla, Córdoba, en 1967. Desde el año 1992 compagina su trabajo de actor con la escritura de textos teatrales y guiones para la televisión y el cine.

Su primera obra, Esta noche no estoy para nadie, fue estrenada en 1997. Desde entonces se han visto en España Las heridas del viento, 10, Humo, Arizona, Tres, 100m2 (El inconveniente), El manual de la buena esposa, El príncipe de Maquiavelo, Iba en serio, La correspondencia personal de Federico García Lorca, Sensible, Grandes éxitos, La isla, Desmontando a Séneca, El mueble y sus versiones de Ocasiones especiales de Bernard Slade, Al final de la carretera de Willy Russell, Windermere Club de Oscar Wilde, Juntos de Fabio Marra, El insólito caso de Martín Piché de Jacques Mougenot o Anfitrión de Molière. En 2021

estrena con éxito en el Teatro Español *En tierra extraña*, montaje de teatro musical que narra el encuentro ficticio entre Concha Piquer y Federico García Lorca y que en la actualidad se encuentra de gira por otros teatros.

Sus obras se han representado en Alemania, Suiza, Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal e Italia, y han sido traducidas a nueve idiomas.

Como director teatral ha puesto en escena sus obras Humo, Arizona, Tres, 100m2, Esta noche no estoy para nadie (el musical), Las heridas del viento, El príncipe de Maquiavelo, Iba en serio, La correspondencia personal de Federico García Lorca, Sensible, Grandes éxitos, La isla, Desmontando a Séneca, El mueble y Anfitrión.

Asimismo, ha dirigido obras de otros autores como *El pez gordo*, de Roger Rueff; *Razas, Muñeca de porcelana, La culpa* y *Trigo sucio*, de David Mamet; *Ocasiones especiales* de Bernard Slade; *La monja alférez* de Domingo Miras; *Miguel de Molina al desnudo* de Ángel Ruiz; *El secreto de Puente Viejo*; *Páncreas* de Patxo Telleria; *Juntos*, de Fabio Marra; *El insólito caso de Martín Piché* de Jacques Mougenot o *Llévame hasta el cielo* de Nacho A. Llorente.

En televisión ha escrito guiones para las series Farmacia de Guardia, Pepa y Pepe, Colegio Mayor, Más que amigos, Manos a la obra, Ellas son así, A las once en casa o Adolfo Suárez, el Presidente). En cine ha escrito para El calentito, Retorno a Hansala, Bon appétit, Las heridas del viento o El inconveniente.

Entre otros galardones, ha obtenido el Premio Ciudad de Alcorcón 1998 por *Esta noche no estoy para nadie*; el Premio Teatro SGAE 2005 por *Humo*; la Mención de Honor del Lope de Vega de Teatro 2006 por *Arizona*; el Premio Lope de Vega de Teatro 2013 por *Shakespeare nunca estuvo aquí*; el Premio El Público de Canal Sur 2015, el Premio de la Crítica de Andalucía 2015, el Premio Antero Guardia de Úbeda 2015, el Premio de Teatro Andaluz Mejor Autoría 2015, el Premio Especial del Festival de Teatro de San Javier 2015 o el premio a mejor adaptación teatral en los premios LORCA 2018 por *La correspondencia personal de Federico García Lorca*.

Fue nominado al Goya 2009 en la categoría de Mejor Guion Original por *Retorno a Hansala*. Bon appétit ganó la Biznaga de Plata al Mejor Guion en el Festival Málaga Cine Español 2010. Asimismo, en el 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio H.O.L.A. (otorgado por la Asociación de Actores Latinos) como mejor director por *El pez gordo* y en 2011 fue nominado a los Premios A.C.E. (Asociación de Críticos del Entretenimiento) de Nueva York como director por el mismo trabajo. Por su primera película como director, *Las heridas del viento*, obtuvo el premio al mejor director andaluz en el Festival de Cine de Huelva 2017 y el premio ASECAN a mejor director novel 2018. Su último guion para la película *El inconveniente* ha sido finalista a los Premios de Cine Andaluz 2020.

Natalia Menéndez Directora

Natalia Menéndez (Madrid, 1967) es actriz, directora, dramaturga y gestora teatral. Es licenciada en Interpretación y en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). En 1987 comienza su carrera profesional como actriz, faceta artística en la que posee una amplia experiencia. En cine ha trabajado con directores como Carlos Saura, Emilio Martínez Lázaro o José Luis Bollaín; en televisión con Diana Álvarez, Carlos Serrano, Adolfo Marsillach, Eva Lesmes, Pepe Ganga, Jaime Botella, Toni Sevilla o Paino, entre otros; y en teatro con Jesús Cracio, Guillermo Heras, Miguel Narros, Gerardo Malla, Jorge Lavelli o Jean-Pierre Miquel.

Menéndez ha realizado una treintena de direcciones en teatro, música, zarzuela, ópera de cámara, tanto en España como en América; algunas

de sus direcciones son: Comida de Matin Van Velduizen, El invierno bajo la mesa de Roland Topor, Don Juan Tenorio de Zorrilla en versión de Yolanda Pallín, El curioso impertinente de Guillén de Castro, La duda de Patrick Shanley, Las cuñadas de Michel Tremblay, Música clásica de Ruperto Chapi, Tantas voces de Pirandello, una versión de Juan Carlos Plaza Asperilla, 2 Delirios de José Sanchis Sinisterra, Realidad de Tom Stoppard, La amante inglesa de Marguerite Duras, La villana de Amadeo Vives, Tejiendo la paz, estrenada en Bogotá con motivo de la Firma de Paz, Tebas Land de Sergio Blanco, Mi niña niña mía de Amaranta Osorio e Itziar Pascual, Tres sombreros de copa de Miguel Mihura, El pequeño poni de Paco Bezerra, El vergonzoso en palacio de Tirso de Molina, El salto de Darwin de Sergio Blanco, Las dos en punto de Esther F. Carrodeguas, Despierta de Ana Rayo y La vida es sueño de Calderón de la Barca.

Ha traducido, versionado y adaptado obras de teatro como, entre otras, *La amante inglesa* de Marguerite Duras, *El invierno bajo la mesa* de Roland Topor, *Tres versiones de la vida* de Yasmina Reza, *La duda* de Patrick Shanley, *La cantante calva* de Ionesco, *Se van los días* de John Fosse, *Tartufo, un impostor* de Molière o *Las falsas confidencia*s de Marivaux, este último para la editorial Cátedra. Es autora de *Llevarnos lo malo*, *Querido Mozart*, *Clic* y *A voces*.

Colaboró durante más de diez años como dramaturga de danza junto a 10&10 Danza. Ha sido directora artística de exposiciones como *A tres bandas*, inaugurada en Bogotá, *1812: El poder de la palabra*, inaugurada en Cádiz o *Arte y naturaleza en la prehistoria*, inaugurada en Madrid. Imparte cursos, talleres y conferencias en Europa, América, África y Asia.

Entre 2010 y 2017 fue directora de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Natalia Menéndez fue nombrada en 2020 por el gobierno francés Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres, y a lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Chivas a la mejor dirección novel por *El invierno bajo la mesa* (2006) o los premios El Ojo Crítico y Ágora del Festival de Almagro por *La discreta enamorada*, ambos en 1996. Obtiene la medalla Celcit en 2013 y en 2017 ingresa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en la categoría de Encomienda.

ELENCO

Mona Martínez (Queen Lear)

Mona Martínez llega al mundo de la interpretación a través de la danza clásica española de la mano de Tona Radely, completando su formación artística en 1990 en el Conservatorio Superior de Música y Danza de Málaga. Forma parte del cuerpo de baile de los coreógrafos Paco Romero y Carmen Mota, desarrollando su actividad profesional en Málaga, Mallorca y Madrid. En el año 2000 hace una apuesta personal por el mundo de la interpretación y fija su residencia en Madrid. Realiza su primer trabajo actoral a las órdenes del director de cine Benito Zambrano en la película *Padre Coraje*. A partir de entonces, su actividad artística se desarrolla en distintos ámbitos escénicos: teatro, televisión y cine.

En el mundo del teatro ha trabajado, entre otros, con Lucía Carballal en su obra Las Bárbaras para el CDN; con Miguel Narros en Yerma de Lorca y La dama duende de Calderón de la Barca; con Ernesto Caballero en Rinoceronte, Boomerang, Montenegro, las tres para el CDN; con Salva Bolta en Avaricia, lujuria y muerte y Mi película italiana; con Natalia Menéndez en Las dos en punto; o con José Carlos Plaza en Divinas palabras de Valle-Inclán y La casa de Bernarda Alba de Lorca, hasta el momento su último trabajo sobre el escenario.

En cine ha intervenido en *Las niñas de cristal*, dirigida por Jota Linares; *Adiós*, de Paco Cabezas –por la que ha obtenido su primera nominación a los Premios Goya como mejor actriz de reparto, nominación a las medallas CEC y dos premios: 'El resplandor' de Días de Cine y mejor actriz de reparto en los Premios ASECAN—; *Camarón*, de Jaime Chavarri; *Al sur de Granada*, de Fernando Colomo; *Ana de día*, de Andrea Jaurrieta, seleccionada en el Festival de Málaga; *El reino* de Rodrigo Sorogoyen; o *Taxi en Gibraltar*, dirigida por Alejo Flah.

En televisión ha colaborado en series como *La novia gitana*, de Paco Cabezas; *Antidisturbios, de* Rodrigo Sorogoyen; o *Veneno*, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Beatriz Argüello (Condesa de Kent/bufón)

Actriz con experiencia en más de una veintena de montajes de diversas compañías. Estudia interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Ángel Gutiérrez y con José Luis Gómez en el Teatro de La Abadía, institución de cuya primera promoción de actores forma parte. Se ha formado en danza clásica y contemporánea en el Real Conservatorio del Escorial. Ha participado en seminarios con Jacques Lecoq, Maurizio Scaparro, Agustín García Calvo, Tapa Sudana o Marcello Magni. Ha sido bailarina en la compañía profesional de danza Alabama Dance Theatre en Estados Unidos.

Como directora, ha dirigido *Estaciones de Isadora* de Hugo Pérez de la Pica en el Teatro Español y *El caballero encantado* de Galdós en los Teatros del

Canal, en la que también participa como intérprete.

Como actriz ha trabajado en textos de autores clásicos y contemporáneos, con directores como Lluís Homar, Helena Pimenta, Gerardo Vera, Miguel del Arco, Juan Carlos Pérez de la Fuente, José Luis Gómez, Blanca Portillo, Marco Carniti, José Pascual, Eduardo Vasco, Carlos Aladro, José Pascual, Carlos Marchena, Luis Ramírez, Götz Loepelmann, Ángel Gutiérrez o Jesús Salgado, para la CNTC, el CDN, el Teatro Español, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de La Abadía o la RAE. Además de en obras de texto, participa también en zarzuelas y musicales.

En 2016 recibe el Premio Miguel Mihura a la mejor actriz de teatro.

En cine ha trabajado en *A cambio de nada* de Daniel Guzmán, *Báilame el agua* de Josetxo San Mateo, *Copenhague* de Luis Ferrández, ¿Quién es Florinda Bolkan? de Rubén Torrejón y *Filis a Demofoonte* de Diego Herranz.

Y en televisión, en Bosé, Cuéntame cómo pasó, Amar es para siempre, La que se avecina, Servir y proteger, El Rey, Victor Ros, Carmina, MIR, Hay alguien ahí, El Comisario, Un lugar en el mundo, Mi teniente, Robles, investigador, Hospital Central, Petra Delicado.

Sara Rivero (Goneril)

Licenciada en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), Sara Rivero continúa sus estudios en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba), London Film School (Reino Unido) o la cátedra de Cine de Valladolid.

Siempre vinculada al teatro, en 2015 recibe el Premio Racimo de Teatro por su papel en *La hermosa Jarifa*, estrenada en el Teatro Pavón de Madrid. Posteriormente trabaja en *El cíclope y otras rarezas de amor*, dirigida por Ignasi Vidal y estrenada en los Teatros del Canal.

Como creadora, en 2011 recibe el Premio Dramaturgia Innovadora otorgado por el Festival Escena Contemporánea de Madrid por *Ingrávida*, su primera

dramaturgia. Actualmente se encuentra centrada en el audiovisual desde su óptica más experimental. Investiga sobre los límites y convivencias entre el documental y lo performativo, trabajando sobre un nuevo género: el electrodocumental. *Papá Cohiba*, la segunda pieza de su *Trilogía del desapego*, fue estrenada en la SEMINCI en octubre de 2019. *Señora panadera*, su última pieza, fue estrenada en Neo2 Magazine durante la pandemia y actualmente está disponible, junto con *Papá Cohiba*, en la plataforma Filmin.

Entre sus últimos trabajos destaca *Lo siento mi amor*, polémico cortometraje de Eduardo Casanova en el que interpreta a una inquietante y arriesgada Jacky Kennedy y por el que recibe el premio a mejor actriz en el Mántova Film Festival.

A finales de 2020 comienza a trabajar en doblaje, formando parte del reparto de *Nora From Queens*, serie producida por Comedy Central y disponible en Movistar+.

En televisión, participa en series como *Velvet* (A3Media), *Isabel* (TVE1) o *Amar es para siempre* (A3Media), entre otras. Hemos podido verla como protagonista de la película *Lope enamorado*, producida por TVE, en la que interpreta a Marta de Nevares, ultimo y gran amor del dramaturgo Lope de Vega. También ha participado en la serie de TVE *La caza: Tramuntana*, en la que interpreta a la Cabo Trías.

Amaia Sagasti (Cordelia)

Natural de Vitoria, Amaia Sagasti lleva formándose en interpretación, lenguaje musical y canto coral desde pequeña. Es graduada en Teatro Musical y Artes Escénicas. A los 18 años decide trasladarse a Madrid para profundizar su formación en interpretación, pasando por varias escuelas como Centro del Actor, Corrazza o Fernando Piernas. Compagina sus clases de interpretación y canto con formación en danza.

Sus primeros pasos encima de las tablas los da dirigiendo y escribiendo la obra de microteatro *Billete de ida* junto a Gabriel Arceo. También participa en *Habitación 23, Secuestradas* o *La solución*.

Cuenta con experiencia en el teatro musical, protagonizando importantes espectáculos como *West Side Story* y *Moulin Rouge*. Tras esto comienza su

trabajo en el medio audiovisual, presentando *Backstageb* y actuando en *La línea invisible* y *Los hombres de Paco*, donde da vida a Ika, personaje principal de la serie.

Marta Guerras (Regan)

Nacida en Madrid, se licencia con Matrícula de Honor en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid).

Forma parte de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, a la que se presentan más de 1.000 actores y actrices cada año, de entre los que se eligen alrededor de 20. En el Teatro Romano de Mérida ha participado en obras como Asinaria, Lisístrata, Edipo rey o Cistelaria. Su trabajo ha sido aplaudido en montajes como Trinidad de Nacho Sevilla, Don Juan de Blanca Portillo, En el oscuro corazón del bosque dirigida por José Luis Alonso de Santos y La comedia de las mentiras, con la que ha estado año y medio en el Teatro La Latina y de gira por toda España. Tras estrenar en el Teatro María Guerrero la obra Metálica,

escrita y dirigida por Íñigo Guardamino, ha estado girando por España con *La fuerza del cariño*, dirigida por Magüi Mira. Su último trabajo en teatro es *La gran Cenobia* en el Teatro Español.

Su primer protagonista en televisión lo realiza en *Karabudjan*, dirigida por Koldo Serra para Antena 3, tras la que se incorpora a *Bandolera*, en la que trabaja más de un año.

En cine ha sido dirigida por Álex de la Iglesia en *Mi gran noche* y por Borja Crespo en *Neuroworld*.

Lander Otaola (Edmon)

Nacido en Bilbao en 1989, Lander Otaola es un actor con una gran experiencia en interpretación. A pesar de su juventud, durante su dilatada carrera ha trabajado con directores como Pedro Olea, Emilio Martínez Lázaro, Ben Sharrock, Calixto Bieito, Serio Cabrera, Belén Macías, Gustavo Tambascio, Secun de la Rosa o Javier Rebollo.

En teatro ha trabajado en obras como *Obabakoak, La gaviota, Sueño de una noche de verano, Farinelli il castrato, Los otros Gondra* y *Yo soy Pichichi,* obra de la que además es autor. Se encuentra de gira con *Erresuma/Kingdom/Reino,* obra dirigida por Calixto Bieito y coproducida por el Teatro Arriaga y el Teatro Español.

Lander ha sido nominado al Premio Max 2012 a Mejor autor en euskera por *Sekula Bai!* Además, ha escrito, producido y actuado en *Vamos a contar mentiras toda la vida, Sekula Bai!, Fausto ciudadano ejemplar, Niños dejad de joder con la pelota, Yo soy Pichichi y Amor y humor.*

En cine destacan sus trabajos en *El Cover, Ocho apellidos vascos, La pequeña Suiza* y *La vida padre*.

En televisión, sus personajes en *Vaya semanita*, *Patria*, *Amar es para siempre* o *Fugitiva* le han valido para cosechar grandes críticas y mostrar un amplio abanico de herramientas de interpretación, destacando su facilidad para la comedia.

Durante los últimos años, además, ha explotado su faceta como escritor publicando su primera novela, *Mala persona*, publicada por Arima Editorial.

Alberto Jo Lee (Rey de Francia)

Actor catalán de origen coreano. Con una fructífera carrera deportiva (es cinco veces campeón de España, dos veces subcampeón de Europa y dos veces bronce del Mundo de Taekwondo), decide compaginar esta con la carrera actoral, empezando con su magnífica intervención en la película *Tapas* de José Corbacho y Juan Cruz.

En teatro, Alberto ha atesorado excelentes interpretaciones en *El hijo puta del sombrero, Fortune cookie, Los nadadores nocturnos* o *Man up*.

Muchos son los títulos cinematográficos en los que ha intervenido, entre ellos, varios de las más destacados del director Roberto Santiago y otros como *Fuera de carta* de Nacho G. Velilla, *Nadie quiere la noche* de Isabel Coixet, *Paella Today* de César Sabater, *522. Un*

gato, un chino y mi padre de Paco R. Baños, la exitosa Xtremo de Netflix dirigida por Daniel Benmayor y la última magnífica de Eduardo Casanova La Piedad.

En televisión ha protagonizado varias series, destacando entre otras *Pelotas* en TVE, *El barco* en Antena 3, *La fuga* y *Anclados* en Telecinco, *3 caminos* en Amazon Prime Video o *Polònia, Crackòvia* y *L'última nit del karaoke* en TV3.

EQUIPO ARTÍSTICO

Alfonso Barajas Diseño de espacio escénico

Además de su amplio trabajo como escenógrafo, carrera que inicia en 1967, cuenta con una valiosa experiencia cinematográfica y publicitaria.

En teatro ha trabajado como director de escena en zarzuela (*La del manojo de rosas, La revoltosa* o *El bateo*), y también en ópera (en la infantil *Hänsel y Gretel* de Teatro Euskalduna).

Realiza escenografías y colaboraciones con numerosos directores de escena como Manuel Collado, José Luis Alonso, Ángel F. Montesinos, Mara Recatero, Pérez de la Fuente, Antonio Mercero, Chete Lera, Pedro María Sánchez, Luis Escobar, José Luis Sáiz, Omar Grasso, Manuel Ángel Egea, Gerardo Maya, Adolfo Marsillach, Alfonso Zurro, María Ruiz, Israel Reyes, Salvador Collado, Eduardo Bazo y Mónica Runde, entre otros. En

2021 diseña la escenografía de *Despierta*, obra estrenada en el Teatro Español con texto de Ana Rayo y dirección de Natalia Menéndez.

En cine cabe destacar su labor como director artístico y figurinista del cortometraje *Laura* (Dir. Tote Trenas) y de los largometrajes *Muñecas de trapo* (Dir. Jordi Grau), *El gran secreto* (Dir. Pedro Mario Herrero), *Pulsebeat* (Dir. Maurice Severient), *Montoyas y Tarantos* (Dir. Vicente Escrivá — Nominación a los Premios Goya), *Belmonte* (Dir. Juan Bollaín) y *La duquesa roja* (Dir. Francisco Betriú). Igualmente, en la serie *Juncal* de televisión (Dir. Jaime de Armiñán)

Su creatividad se ha volcado también en el campo de la publicidad, montajes institucionales y exposiciones.

Alberto Valcárcel Diseño de vestuario

Alberto Valcárcel es diseñador de vestuario para cine, televisión, ópera y teatro. Nacido en Avilés en 1970, comienza su labor en los 90 diseñando para compañías de teatro amateur y cortometrajes.

Aunque su carrera se desarrolla mayormente en cine y en televisión, participa paralelamente en obras de teatro como *Zanahorias* (2008), *Los Cenci* (2013), *La extraña pareja* (2012) y en el campo de la lírica *Manojo de rosas* (2002), *Otello* (2003), *La serva padrona* (2008) y *Fausto* (2016).

Entre sus diseños para cine se encuentran: Tarde para la ira (2016), Animales sin collar (2017), Superlópez (2017), Diecisiete (2018), A quién te llevarías a una isla desierta (2018), Paradise Hills (2018), Love gets a room (2019), Las niñas de cristal (2020), Los renglones

torcidos de Dios (2021), Bird Box Spain (2022) y Control room (2022).

Sus trabajos más destacados para televisión han sido: Olmos y Robles (2015) La Zona (2017), Antidisturbios (2020). Reyes de la noche (2021) y el capítulo La pesadilla para la serie Historias para no dormir (2022).

Pedro Chamizo Diseño de videoescena

(Mérida, 1983). Licenciado en Arte Dramático por la University of Kent at Canterbury en la especialidad de Interpretación y Dirección. Trabaja como videocreador, director de escena, diseñador de iluminación, diseñador gráfico y productor.

Por su capacidad emprendedora fue galardonado con el Premio Ceres de la Juventud del Festival de Mérida.

Como videocreador ha colaborado en las óperas *La Traviata, Samson et Dalila, Maruxa, María Moliner, Don Giovanni, Otello, La voix humaine* y *Salomé,* todas ellas dirigidas por Paco Azorín, *Fuenteovejuna* de J. Muñiz bajo la dirección de Miguel del Arco, y *Luisa Fernanda* dirigida por Davide Libermore. Con Stefan Herheim ha colaborado en el diseño de iluminación para *La Cenerentola* en el Teatro Real.

En teatro destacan sus videocreaciones en las producciones *Ricardo III* y *De Federico hacia Lorca,* dirigidas por Miguel del Arco; *Comedias mitológicas, El jardín de los cerezos* y *La autora de Las Meninas,* dirigidas por Ernesto Caballero; *Escuadra hacia la muerte* y *Julio César,* dirigidas por Paco Azorín; y *Nadie verá este vídeo,* con dirección de Carme Portaceli.

Con la Compañía Nacional de Danza ha diseñado la iluminación y el vídeo de *Giselle*, con dirección y coreografía de Joaquín de Luz.

Es el director de escena de Diana Navarro en sus últimos trabajos: *Inesperado y Resiliencia*.

En los últimos años diseña las puestas en escena de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) junto al maestro David Afkham en el Auditorio Nacional.

La crítica ha destacado su capacidad dramatúrgica, estética y creadora.

Luis Perdiguero Diseño de iluminación

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja profesionalmente en teatro desde 1990. Compagina la docencia con la dirección técnica, la escenografía y los diseños de iluminación, tanto para teatro como para danza, musicales e iluminaciones de gran formato.

Entre sus trabajos como iluminador para teatros nacionales destacan los realizados en el Centro Dramático Nacional: Rif (de piojos y gas mostaza), Triángulo azul, Transición, Munchausen, Drácula, Las tierras de Alvargonzález, El hombre que quiso ser rey, Barcelona mapa de sombras y Los niños perdidos; en la Compañía Nacional de Teatro Clásico: La judía de Toledo, La noche toledana, El egoísta, Todo es enredos

amor y Del rey abajo ninguno; o en el Teatro de la Zarzuela y Liceu de Barcelona: Lago de los cisnes y La casa de Bernarda Alba. Además, es responsable del diseño de iluminación de Baile de bestias, La voz eterna, Turistas y El lago.

Por *Rif (de piojos y gas mostaza)* recibe el Premio ADE 2022 al mejor diseño de iluminación, y por *Transición*, el mismo premio en la edición de 2013. Además, es Premio Broadway World Spain a la mejor iluminación por *El médico*, *el musical*.

Entre sus últimos proyectos destacan los diseños de *Solo para Débora Martínez* para Rubén Olmo en el Ballet Nacional, *Exhibit y Ohalá* para House of Sonamar, *Eterno* para Carlos Rodríguez y la adaptación de *El salto* para Jesús Carmona. Además de la ópera *Goya, con la música a otra parte, Tea Rooms, Siempreviva y Amores flamencos*. Entre sus trabajos internacionales hay que nombrar *Swan Lake* en la Opera de Detroit; *Solea y Pálpito* estrenada en el New York City Center; en Chicago, *Iroko y Mar de Fuego*; en Londres, *La Chana*; en Francia, el musical *Adir* en el Teatro de la Ville de Paris; y en el Teatro del Ballet de Moscú *Sound architecture* y *Ballad for a Madman*.

De 2006 a 2008 fue director técnico del Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Gerardo Vera, y anteriormente fue responsable de iluminación del Teatro Mira de Pozuelo y director técnico de las compañías Nuevo Ballet Español, Corella Ballet Castilla y León, Teatro de la Danza, Geografías Teatro, Teatro Meridional, Provisional Danza, Compañía de Carmen Cortés, Micomicón, Respira Teatro, Teatro del Olivar y Compañía de Adrián Daumas, entre otras.

Luis Miguel Cobo Diseño de espacio sonoro y música original

Ha trabajado para el teatro con directores como Miguel Narros, Natalia Menéndez, Ernesto Caballero, Luis Luque, Iñaki Rikarte, Salva Bolta, David Serrano, Juan Carlos Pérez de la Fuente, José Luis Gómez, Gerardo Vera, Carol López, Ana Zamora o Alfredo Sanzol, entre otros.

También trabaja en danza con coreógrafos como Sharon Fridman, Enrique Cabrera (Aracaladanza), Marcos Morau (La Veronal), Ángel Rojas (Nuevo Ballet Español), Carlos Martínez (Denada Dance Company), Mónica Runde (10&10Danza), Iván Pérez (NDT), Patrick da Bana o Jean Charles Gil. Ha estrenado sus trabajos con compañías como la Compañía Nacional de Danza (España), Carte Blanche (Noruega), Wiener Staatsballett (Austria), Ballet d'Europe (Francia)

Su música ha sido interpretada en Volksoper de Viena, L'Opéra Royal de Versailles, Les jardins du Trocadéro y L'hôtel des Invalides de Paris, Foro Experimental Black Box (México D.F.), Bienal de Danza de Cali (Colombia), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Grec (Barcelona), Festival Teatro Romano de Mérida, Festival de Teatro Clásico de Almagro, Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture y Shanghai Children's Art Theater, Sadler's Wells (Londres), entre otros.

También ha compuesto música para exposiciones como Cuatrienal de Escenografía de Praga, Las furias. De Tiziano a Ribera del Museo Nacional del Prado, o 1812. El poder de la palabra con Acción Cultural Española, y pasarelas para los diseñadores Jesús del Pozo o Moisés Nieto (Madrid Fashion Week). Así como grandes eventos como La Noche de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Unesco), la XXII Cumbre iberoamericana Cádiz 2012, Sueños Arriaga del Teatro Arriaga Bilbao 2011, El despertar de la casa Batlló Barcelona -Premio Oro al mejor evento cultural español 2012- y Love Casa Batlló -Gran Premio del Festival Internacional de Filmes Turísticos de Riga 2014-.

Ha ganado los Premios Max 2020 por su música para *Play* de la compañía Aracaladanza (dir. Enrique Cabrera) y Max 2018 por su música para *Solitudes* de la compañía Kulunka Teatro (dir. Iñaki Ricarte) y ha sido nominado al Max 2016 por su música para *Los hermanos Karamazov* (dir. Gerardo Vera).

Mey-Ling Bisogno Movimiento escénico

Mey-Ling Bisogno ha construido su carrera en un viaje de varias etapas que incluye las ciudades de Caracas, Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid. Ha estudiado diversas técnicas de danza, movimiento y teatro para alimentar su curiosidad y su apetito por la escena. Se ha formado en danza clásica, danza contemporánea, danza jazz, mimo-dinámica, lucha libre, técnica Grotowski, flying low o K1, entre muchas otras. Se le concedió una beca de formación en el Alvin Ailey American Dance de Nueva York. También estudió teatro en Buenos Aires con el reconocido director Rubén Schumacher y en París, en L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

Para la realización de sus producciones, ha recibido subvenciones de la Fundación Antorchas, Rockefeller

Foundation, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Sus obras han sido coproducidas por Suresnes Cité Danse, Teatro del Oeste Parisien y la Maison du Théâtre de la Danse et Epinay sur Seine.

Ha recibido residencias técnicas y artísticas en el Centre National de la Danse, Centre Choregraphique de Créteil et du Val-de-Marne, Centre Choregraphique de La Rochelle, ADDP Micadanse (Francia), el Centro de Gestión de Recursos Escénicos La Nave del Duende, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Coreográfico Canal, Coreógrafos en Comunidad, Conde Duque, Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, Centro per la Scena Contemporánea Bassano del Grappa Italia y Centro Coreográfico María Pagés.

Mey-Ling Bisogno cuenta hoy con un repertorio de más de 36 coreografías.

Ha sido una de las profesionales que participaban en el taller *El gesto sonoro. La palabra en movimiento*, organizado por el Teatro Español entre enero y marzo de 2022.

*Anexo

Queen Lear

Acto 1

Fragmento 1/EL REENCUENTRO

Las hijas de la reina Lear (Goneril, Regan y Cordelia) celebran su reencuentro tras un largo periodo alejadas. Es urgente compartir las novedades de la corte. Por un lado, la llegada de Edmond, el atractivo hijo bastardo de Gloster. Por otro, y más importante, la secreta intención de Lear de repartir su reino. ¿Cuál de sus esposos será el más beneficiado por esta insólita decisión? Mañana conocerán las buenas nuevas que les brindará la determinación de su madre. "Y reina, no lo olvidéis"

Fragmento 2/EL EXTERIOR DE LA FIESTA

Edmond no está dispuesto a ser alejado de nuevo del lugar que le corresponde. Y si para permanecer aquí ha de acusar falsamente a su hermano Edgard de estar planeando el asesinato de su padre, lo hará. Si no cuna, que la astucia le depare un puesto en esta corte a la que siempre ha sido ajeno. "¡Apoyad a los bastardos!"

Fragmento 3/EL TRIUNFO DE LA PLEITESÍA

Lear decide precipitar los acontecimientos y comunicar a sus hijas sus intenciones esa misma noche. Ellas, y no sus esposos, serán las nuevas reinas. Eso sí, para determinar el valor de la herencia de cada una les plantea una maliciosa pregunta: "¿Quién de vosotras me ama más?". Goneril y Regan, acostumbradas a los usos palaciegos, no dudan en regalar los oídos de su madre con la mejor literatura. Sin embargo, el carácter de Cordelia, germen de una nueva manera de sentir, le lleva a renunciar a participar en esta carrera. El enfrentamiento entre ambas es irremediable. "Ya elegiste un camino. Y vos también".

Fragmento 4/LA REINA HABLA

Lear, agraviada por el carácter rebelde de su hija menor, reparte su corona entre las mayores, despojando a Cordelia de su dote y abandonándola a la caridad del rey de Francia, que decide tomarla por esposa a pesar del revés de la fortuna. A cambio de entregarles su reino, Lear solo pide a sus hijas que abran por turnos las puertas de sus palacios y la acojan a ella y a sus cien caballeros.

La condesa de Kent, mano derecha de la reina, acusa a la soberana de actuar con precipitación. Lear, colérica, destierra a la que hasta ese momento ha sido su más fiel

consejera y amiga. Regan y Goneril reprochan a Cordelia su torpeza. "Por falta de obediencia mereces que te nieguen lo que niegas".

Fragmento 5/LA DESCONFIANZA

El rey de Francia no desea que Cordelia se sienta prisionera y le ofrece la posibilidad de vivir en alguna corte amiga sin necesidad de convertirse en su esposa. "Pensad en vuestro futuro y sabré yo asumir el mío. Sea el que sea".

Fragmento 6/LA CAÍDA DE CORDELIA

El vértigo de lo sucedido desborda a Cordelia. Su boca, una vez más, no es capaz de expresar en palabras lo que siente su corazón. Intenta sacar el dolor por sus uñas, por su piel, por sus venas. Pero no lo consigue. Queda dentro para siempre, como una sombra que, irremediable, será ya parte de su organismo. Y que puede que algún día no muy lejano pugne por salir.

Fragmento 7/LOS ASTROS SON CÓMPLICES

Edmond ofrece consuelo a Cordelia. Quizá es pronto para calificar de amor lo que les une, pero en cualquier caso extrañará su presencia en la corte. Cordelia cree que no tardará en encontrar remedio a su melancolía. Debe partir con el rey de Francia. Ese es su destino y está dispuesta a asumirlo.

Una vez a solas, Edmond descubre una profunda herida en su brazo, fruto del engañoso plan con el que ha acusado de traición a su hermano. Regan, atraída por el bastardo, y no ajena a las verdaderas razones que mueven sus actos, decide tomarle a su servicio: hombres como él le van a ser necesarios. Edmond, agradeciendo el gesto de la nueva soberana, pide permiso para rendirle pleitesía. El juego de seducción ha comenzado. "Estoy segura de que sabrás cuándo tomar mi mano sin necesidad de aprobación".

Fragmento 8/EL PERDÓN DEL PECADOR

La inesperada visita de Kent perturba los intentos de Lear por dormir. La condesa le recrimina la torpeza de sus decisiones; ¿cómo puede dudar del afecto de su hija menor? Lear se defiende con vehemencia, es la capacidad para poder gobernar lo que está en juego. Regan y Goneril serán mejores herederas y perpetuarán su estirpe. Y le recuerda que ella nunca debió interferir en sus decisiones, menos delante de la corte. Por culpa de eso ahora debe sufrir el destierro. Excepto que ruegue el favor y el perdón. Pero Kent no está dispuesta a doblegarse ante las injusticias. "Mi corazón sangra por vos".

Acto 2

Fragmento 1/NUEVAS TIERRAS, MISMOS SENTIMIENTOS

Cordelia, ya instalada en su nuevo hogar, no comprende por qué el que ya es su esposo no desea besarla como pago por sus continuos desvelos. La razón es que el rey de Francia pretende, antes de tocar sus labios, tocar su corazón. Quizá hay que dejar que el tiempo madure el fruto de su confianza. "No hay prisa en esta deseada travesía. Tenedlo por seguro".

Fragmento 2/EL PELIGRO DE LA PALABRA DADA

Regan y Edmond yacen desnudos tras el arrebatado goce. Han llegado noticias de los desplantes que Lear provoca de continuo en la corte de Goneril. El futuro puede ser muy negro si ambas hermanas no plantan cara a sus impertinencias. El bastardo es enviado con la misión de entregar a su hermana mayor este mensaje: hay que doblegar la voluntad de la anciana y reducir su corte de caballeros. Antes de partir, Regan advierte a su amante que una actitud demasiado íntima con Goneril solo le acarreará problemas. Edmond la tranquiliza. "Solo un loco haría tal cosa".

Fragmento 3/LA METAMORFOSIS DE KENT

Es hora de que Kent transmute su rostro, su cuerpo, su voz, su ser para poder acompañar a Lear sin ser reconocida. Tras varios intentos lo consigue. Kent es ahora el bufón. "Quien trabaja por la paga y sirve por conveniencia en cuanto llueve se larga y te deja en la tormenta".

Fragmento 4/EL NUEVO BUFÓN DE LA REINA

Lear muestra su enfado por no ser atendida como se merece por los criados de su hija mayor. Al encontrarse con Kent (con su nueva identidad) decide aceptarlo a su servicio. Ante la negativa del bufón a componer pareados y hacer imposibles cabriolas, la reina quiere saber cuál será entonces la misión que desempeñará a su lado. "Majestad, me encargaré de que nadie pise vuestros ojos".

Fragmento 5/LO INEVITABLE

Frente a frente con su hija mayor, Lear recibe la desagradable noticia de que su séquito de caballeros debe ser reducido a la mitad. Goneril, abrumada por los insultos de su madre, le ruega que abandone su casa. La tormenta se acerca. Lo inevitable está sucediendo. No se puede ver en la oscuridad. Lear, acompañada de su nuevo bufón, parte en busca de su otra hija. Es ella, sin duda, la culpable de esta traición.

Una vez a solas, Goneril sufre el asedio de sus propios fantasmas. ¿Es honorable incumplir la palabra dada? La oportuna aparición de Edmond consigue doblegar su propósito de ir tras su madre y enmendar su error. El bastardo besa a Goneril, a sabiendas de que es algo

que ella hace mucho que desea. La reina le advierte que no le traicione o mudará sus afectos en castigo. "No debéis recordar su lugar al que tanto luchó por cambiarlo".

Fragmento 6/LAS DIGNAS HIJAS DE LEAR

La conversación entre Regan y Lear es ambigua, tensa, cargada de dobles intenciones. Son dos rivales conocedoras de las virtudes y defectos del contrario. Ambas manejan las reglas del poder y están dispuestas a llegar hasta el final en esta lucha. La llegada de Goneril, que apoya sin fisuras a su hermana, solo viene a ahondar la infranqueable grieta que se ha abierto entre ellas. Las nuevas reinas no están dispuestas a recibir en sus palacios a uno solo de los caballeros del séquito de la anciana. Lear, no sin antes maldecirlas, abandona su antiguo hogar acompañado de su nuevo bufón. Redobla la tormenta.

Regan y Goneril deben permanecer unidas si quieren hacer frente al enemigo. Es más que probable que los hechos lleguen a oídos de Cordelia y ¿quién les asegura que su hermana menor no estará interesada en recuperar el trono que la prepotencia de su madre le arrebató? No hay lugar para rencillas ni arrepentimiento, ambas lucharán por un destino común. "Que el viento hunda la tierra en las aguas y levante el mar encrespado sobre los continentes. Que ningún refugio tenga quien no merece vivir".

Fragmento 7/LA TORMENTA INTERIOR

Todo es destrucción. Bajo la implacable lluvia Lear descarga su ira. La ingratitud de Regan y Goneril desborda sus sentidos. Encomienda a su bufón que reúna a sus caballeros, la afrenta sufrida no puede quedar sin castigo.

Sin embargo, la rabia de la reina se torna súbitamente en duda y angustia, como si un rayo de esa feroz tormenta hubiera impactado en su conciencia. ¿Por qué culpar a sus hijas del comportamiento que ella misma les inculcó desde la cuna? Solo suya es la gloria de tantas equivocaciones. El infierno está vacío y todos los demonios están ahí. "Tiembla, Lear, como las hojas que azota este viento porque tú has sido la instigadora de tales desmanes".

Fragmento 8/LOS OJOS DE LEAR

Lear pide a sus caballeros que vayan en busca de su hija menor y le comuniquen que el reino ha sucumbido víctima de la ambición y el canibalismo. Cordelia debe encontrar el camino de salida ante esta falta de nobleza. "Agujeread sus oídos con la noticia de lo acontecido. "¡Partid, ahora, partid!".

Acto 3

Fragmento 1/EL MURMULLO DE LO OCURRIDO

Cordelia manifiesta su enfado ante el abandono que los caballeros han cometido con su madre. El rey de Francia le recuerda que solo se han limitado a cumplir la orden de su señora y que, además, Lear no es presa que cualquier alimaña pueda cazar, seguro que se encuentra a salvo. Ahora lo importante es que decida si va a encabezar un ejército contra sus hermanas. Una vez más la desconfianza planea sobre las verdaderas intenciones de su esposo. ¿No será él quien anhele poseer las tierras de Lear? El rey de Francia, descorazonado, reconoce su incapacidad para darle más muestras de su naturaleza y de que su único motor es el amor. Cordelia, consciente de que no miente, le informa de que está embarazada. "Paradoja que un nuevo ser crezca en mi vientre al tiempo que suenan campanas de muerte".

Fragmento 2/LA BASTARDÍA DEL AMOR

Edmond, en la soledad de la corte, celebra que la desaparición de su hermano Edgard haya dado vía libre a su nombramiento como nuevo conde de Gloster. Sus ambiciones han sido colmadas. La inesperada visita de Regan, que desea brindar con él antes de partir a la batalla, le saca de sus ensoñaciones. Tras apurar su copa, el bastardo descubre que quizá ha sido víctima de sus propias estrategias. La aparición de Goneril no hace sino confirmar sus sospechas: el veneno corre por sus venas y dentro de poco hará su efecto. Las hermanas le reprochan su ingenuidad: "¿Pensaste que tus hilos eran lo bastante robustos como para sujetar a dos reinas?". Edmond brinda por ambas: "Os espero sin demora en el infierno".

Fragmento 3/LAS LECCIONES DE UNA REINA

La batalla atruena. Himnos, consignas, gritos, súplicas. Sombras, carreras, espectros, muertes, destrucción. Entre las ruinas de ese mundo que se desmorona la sombra de una niña que juega con una espada de madera, el recuerdo de una infancia que queda ya demasiado lejos. Y, alrededor, las entrecortadas voces del recuerdo. "En tu mano deposito el poder y la gloria, el perdón y el castigo, la vida y la muerte de todos los que te rodean. Esta lección recibí de mi padre y esta lección comparto contigo, hija mía".

Fragmento 4/EL PASADO ES UN PRÓLOGO

Lear lucha contra su pasado con todas sus fuerzas. La visita de su bufón le trae al fin la más temida de las noticias: Goneril y Regan han muerto a manos de Cordelia. La reina cae en el pozo profundo del dolor. Ni siquiera saber que su hija menor, libre de rencor, está dispuesta a devolverle su trono consigue calmar su mente. El bufón abraza con ternura a su señora y quizá este gesto consigue abrir los ojos de Lear a su verdadera identidad. "Es el comienzo de una nueva era. Y tú, amada Kent, debes ser testigo de ella. Y ahora busca a mi única hija".

Fragmento 5/LOS ANCIANOS YA HAN HECHO SU PARTE

Cordelia, exhausta, aún con ropa de combate, corre, buscando a la reina. Toca su vientre, quizá víctima de una arcada que no llega. Lear entra. El reencuentro no es amargo, no hay reproches. Cordelia quiere devolver a su madre la corona que le pertenece y regresar a Francia, esa es su única ambición. Pero Lear no la acepta. "Es tuya, renunciaste a ella por no ser capaz de convertir tu lengua en serpiente y doblegarte al peso de la mentira. No heredaste la maldad como herramienta, ni la avaricia como consejera". La reina la abraza. Y al hacerlo, clava en su propio corazón el puñal de su hija. Cordelia tarda unos instantes en darse cuenta de lo ocurrido. Y sus lamentos intentan remediar lo irreparable, con violencia, negando este último acto, golpeando el pecho de su madre quizá para devolverle el aliento de la vida. "Es el momento de romper las cadenas y hablar de lo que sentimos y no de lo que el mundo espera que digamos. Los ancianos ya han hecho su parte. Los jóvenes son ahora los que deben asumir su destino".