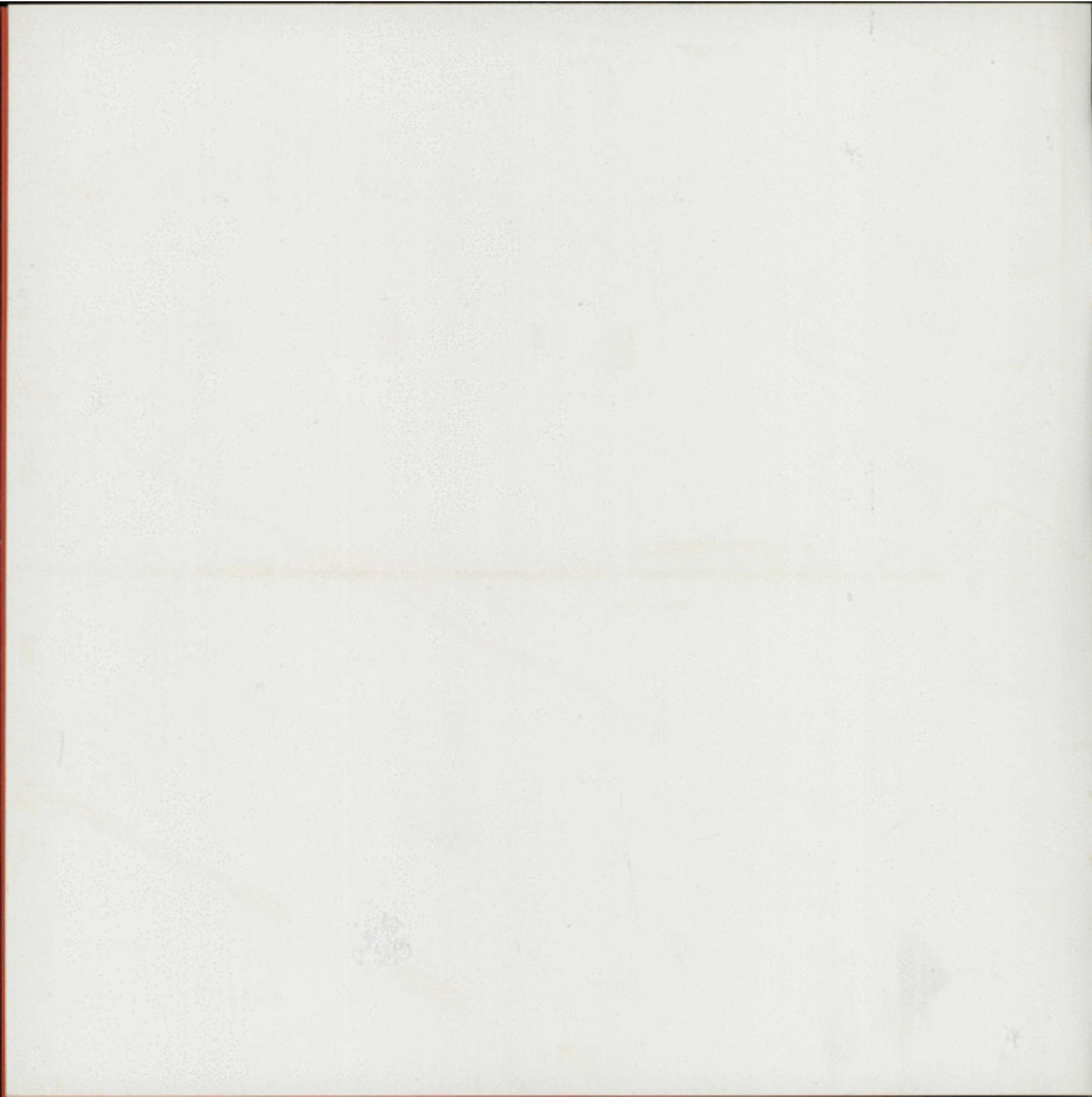

M E D E E A
(L A E X T R A N E J E R A)

ATALAYA

Un espectáculo de

ATALAYA

en coproducción con el L Festival de Teatro de Mérida

Sobre la traducción y versión de Carlos Iniesta a partir de textos de Séneca, Eurípides, Heiner Müller y otros autores.

Actores

Jerónimo Arenal
Manuel Asensio
Aurora Casado
Joaquín Galán
Silvia Garzón
María Martínez de Tejada
Charo Sojo

Coreografía

Actores de Atalaya

Maestros invitados

Esperanza Abad (coros)
Kalamandalam (Kathakali, India)
Jordi Cortés (coreografía)
Susanne Vill (voces)
Doreen Tobekile (canto zulú, Sudáfrica)

Iluminación

Nacho Almarcha

Sonido

Fernando Reyes

Ayudantes de dirección

Marga Reyes y Sario Téllez

Gestión

Moeckel

(L A M E X T R A N J E R A)

Personajes

Etes
Medea
Jasón
Apsirto
Glauce
Creonte
Coro de la Cólquide
Coro de Corintios

Espacio escénico

Ricardo Iniesta

Música

Temas étnicos de diversas procedencias
(Armenia, Albania, Georgia,
Irán, Grecia, Rajasthan...)

Vestuario

Carmen Giles

Secretaría

Rosario Vélez

Distribución

Elena Carrascal

Distribución internacional

Elena F. Orellana

Administración

Patricia Garzón

Dirección

Ricardo Iniesta

Duración aproximada: 1h y media

(Dedicamos este espectáculo a los hijos de Sario y Marga, que han vivido en el vientre de sus madres el proceso de creación de este espectáculo, y a todas las madres e hijos que han sufrido en sus entrañas el exilio y la emigración en culturas ajenas)

DE ELEKTRA A MEDEA

Atalaya ha cumplido 20 años de trayectoria en 2003, en los cuales ha recorrido 22 países de los cinco continentes y un total de 350 ciudades. A lo largo de la última temporada ha mantenido simultáneamente en gira sus cuatro últimas producciones, con el mismo equipo de actores que ahora escenifican "Medea".

TRAS el éxito de "**Elektra**" presentada en centenar y medio de ciudades de cuatro continentes -una cifra record en el teatro español de los últimos tiempos- Atalaya emprende su segunda puesta en escena sobre un mito clásico universal. Más de cien ensayos que comenzaron a fines de mayo de 2003 concluyen a primeros de julio de 2004 con el estreno mundial en el **L Festival de Teatro de Mérida**.

"Elektra" ha conseguido emocionar a espectadores en países de muy diversas lenguas -croata, árabe, hindú, inglés, francés, alemán, portugués y finés-. En España ha hecho lo propio tanto ante público erudito en eventos especiales sobre la Tragedia Griega como ante público de jornaleros andaluces que en no pocos casos por vez primera asistían a un espectáculo teatral.

La clave ha radicado en la fusión entre lo contemporáneo y lo ancestral, entre la acción vertiginosa y la palabra transmitida con su musicalidad original, entre la fuerza de las imágenes y la fragilidad de las miradas de los actores. Con "Medea" Atalaya realiza esta vez un salto cualitativo al llevar más lejos todos estos conceptos. Ayuda en tal sentido la mayor fuerza emocional del mito de la "barbara" de la Cólquide, así como la excepcional calidad y capacidad de evocación de los textos de **Eurípides, Séneca y Heiner Müller**.

Sin duda nuestra última gira con "Elektra" en el Sur de India -en medio del proceso de creación de "Medea"- ejercerá una influencia en la concepción del espectáculo.

Atalaya -integrada en la actualidad por quince personas con carácter estable además de otras siete personas con presencia intermitente- está considerada como una de las cinco compañías españolas -con reconocimiento internacional- que mantienen la continuidad y estabilidad en su equipo de actores frente a la creciente proliferación de las productoras industriales de teatro. Esa característica de equipo estable unida a la creación en 1994 de TNT -Territorio de Nuevos Tiempos, único centro internacional de investigación teatral en España con titularidad privada- han determinado que haya sido incluida en el programa "**Laboratorios Europeos Teatrales como innovadores culturales**" auspiciado por la Unión Europea, junto a **Odin Teatret** de Eugenio Barba (Dinamarca), **Teatre du Soleil** de Arianne Mnouckine (Francia), **Grotowski Center** (Polonia) y **TTB** (Italia) con el que colaboran centros y universidades de todo el continente.

MEDEA EL MITO MÁS ACTUAL

Han pasado veinticinco siglos desde que los grandes poetas griegos concibieran y llevaran a cabo la Tragedia Griega, sin lugar a dudas la más sublime forma literaria que jamás se haya llevado a escena. Desde entonces han variado las costumbres del ser humano, los hábitos, la cotidianeidad, pero las grandes pasiones siguen siendo las mismas, las mismas virtudes y "pecados capitales" **-inherentes al ser humano-**.

HEINER MÜLLER acaso sea el dramaturgo que en los últimos siglos mejor ha sabido traer a una época contemporánea la Tragedia Griega. Quizás "Medeamaterial", una de sus obras cumbres, se trate de la más contundente aproximación a nuestros días de un mito clásico. En todo caso constituye el epicentro de nuestro espectáculo, junto a los inmortales versos de **Eurípides** y **Séneca**. Un tercer referente ha sido la excepcional propuesta de **Passolini** en el film interpretado por **Maria Callas**, realizada a partir del texto de **Grillparzer**. Por último cabría señalar los fragmentos recopilados de **Bergamín**, **Christa Wolf** y **Hoffman**.

Carlos Iniesta, cuya labor en la traducción y versificación de "Elektra" recibió multitud de elogios ha acometido igual labor aquí recuperando la prosodia, sonoridad y ritmo de los textos clásicos y de los contemporáneos.

Medea es uno de los grandes mitos que ha sido más veces versionado por novelistas, dramaturgos y directores, sirviendo de fuente de inspiración a multitud de pintores, músicos y demás artistas. La fuerza y universalidad de su dilema y conflicto han suscitado todo tipo de estudios por parte de investigadores por lo que supone de confrontación entre dos polos. Encontramos, a menudo, en la Tragedia este conflicto: entre griegos y bárbaros, hombres y mujeres, ciudadanos y extranjeros, hombres libres y esclavos... pero esta polarización alcanza en Medea su máxima expresión, al presentarnos dos mundos enfrentados.

Pero así como otros mitos se han prodigado en épocas anteriores, ha sido en la segunda mitad del siglo XX cuando ha tomado más vigencia la Tragedia de la extranjera asesina de sus propios hijos. Las grandes migraciones del Tercer Mundo a Occidente identifican a Medea como la extranjera no aceptada por ser diferente. Medea, la bárbara siempre temida, la hechicera, la insumisa, inquietante para una sociedad conservadora y exclusivista como fue la corintia o como hoy día resulta ser la nuestra. 2.500 años después de su escritura no puede ser más actual la historia de Jasón y Medea.

MEDREA al son de la
TIERRA, el FUEGO, el
AGUA, Y el VIENTO

Nuestra Medea comienza y termina con un visión desde la contemporaneidad. Se adentra enseguida en la ritualidad y lo ancestral de las lejanas tierras de la Cólquide –localizadas en las actuales Georgia y Armenia–.

LA expedición de los argonautas griegos a la Cólquide –bajo el liderazgo de Jasón– es una de los más importantes eventos de los tiempos mitológicos. Fascinada por la apariencia de aquél, Medea traiciona a su patria, a sus gentes y a su familia. Arranca así la Tragedia, con ese primer dilema que se resolverá a través de la unión –“contra natura”– del héroe griego y la hechicera venerada en su tierra. La Medea enamorada-fuego triunfa ante la Medea sometida-tierra.

Diez años después Medea vive una existencia denigrada en su exilio de Corinto; discriminada por su raza y sus costumbres, que representan “un peligro para la civilización”. Ahí encontramos la confrontación entre las dos culturas: Medea es el universo ancaico, mítico, mágico, sacro y ancestral, dotado de valores que enaltecen al hombre, frente a Jasón que representa un mundo más actual, racional, materialista, pragmático y deshumanizante que ansía el triunfo social sin reparar en los medios. Medea es ahí el gran espejo en el cual todos podemos reflejarnos como extranjeros, y se rebelará ante ese trato injusto.

Cuando Jasón –aspirando a poder y riquezas– decida abandonarla y casarse con Glauce –la hija de Creonte, soberano de Corinto–, Medea volverá, en sueños y visiones, a sus orígenes ancestrales, y esto le proporcionará la fuerza y decisión para recobrar la magia y el poderío que poseía en la Cólquide. Sus acciones criminales –hacia Glauce y hacia sus propios hijos, fruto de su traicionada unión con Jasón– no serán por venganza, ni por pasión, sino para escapar de un mundo que no es el suyo y que ya no soporta más. Ese será el segundo y más grave dilema de la obra: Medea viento-enfurecida se sobrepone a la Medea agua-anonadada.

Traición, exilio, guerra, amor y muerte marcan en lo carnal y lo emocional esta obra en la que resulta fundamental la interpretación coral en muchos instantes, así como los climas propiciados por una partitura musical casi siempre presente con sonidos que nos evocan esas lejanas y míticas tierras.

FESTIVALES INTERNACIONALES

1986 Festival de Otoño de Madrid

1987 Festival Internacional de Palma de Mallorca

1988 Festival Internacional de Vitoria
Veranos de la Villa. Madrid
Festivales de Navarra
Fira de Teatre de Tàrraga
Mostra Internacional de Ribadavia
Festival Iberoamericano de Cádiz

1989 Bienal Internacional de Barcelona

1990 Festival Internacional de Sitges
ETC internacional, Murcia
Aradeo e i Teatri (Italia)
Festival Internacional de Cardiff (GB)
Londres, Wattermans Art Centre (GB)
Bienal Internacional (Malta)

1991 Festival de Portalegre (Portugal)
Transway, Glasgow (GB)
Festival del Mediterráneo de Malta
Encuentros Internacionales de Lieja (Bélgica)
Festival Internacional de Dijon (Francia)

1992 European Arts Festival (Gran Bretaña)
Belfast Festival (Irlanda)
Festival Internacional de Bérgamo (Italia)
Open Week. Holstebro (Dinamarca)
Bienal Internacional (Malta)

1993 Festival Internacional de la Habana (Cuba)

1994 Festival Internacional de Londrina (Brasil)
FIT de Cádiz

1995 Informal Theatre European Meeting
Melbourne TheatreWorks (Australia)
FITEI de Oporto (Portugal)

1996 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
Festival Internacional de Vitoria
Festival de Granada
Tánger y Tetúan (Marruecos)

1997 Festival Internacional de Málaga
Festival de El Egido
Festival de Las Palmas
Festival Don Quijote, París

1998 FITEI de Oporto (Portugal)
Fira de Tàrraga
Festival de Badajoz
Festival Don Quijote París
Festival de Vitoria
Festival Madrid-Sur
Festival de las Artes de Costa Rica

1999 Forum Olot
Odin Sommerfestivalen (Dinamarca)

2000 FITEI de Oporto
Festival Mercosur de Córdoba (Argentina)
Buenos Aires. Temporada
Gira en Mar del Plata y Rosario
Festival Iberoamericano de Cádiz
Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante

2001 Festival Art Carnuntum, Viena (Austria)
Sagunt a Escena
Festival Internacional de El Cairo (Egipto)
Festival de Almada (Portugal)
Festival Mercosur de Córdoba (Argentina)
Sitges Internacional
Festival Internacional de Badajoz
Festival de Otoño de Las Palmas

2002 V Antikenfestspiele Trier (Alemania)
LIII Dubrovnik Summer Festival (Croacia)
Festival Internacional de Badajoz
Festival Internacional de Vitoria

2003 Festival de Grenoble (Francia)
Festival Internacional de Málaga
Tempere Festival (Finlandia)
Festival de Puerto Montt y Gira en Chile
FITEI de Oporto
Festival Puerta del Mediterráneo
Festival de Otoño de Madrid

2004 Gira en Kerala (India)
L Festival de Teatro Clásico de Mérida
Festival de Almada, Lisboa (Portugal)
Festival de Montpellier (Francia)

ASI QUE PASEN CINCO AÑOS. Federico García Lorca. 1986-87

"Excelente, lúcida y brillante puesta en escena, afrontando con sensibilidad e inteligencia un texto difícil" CINCO DIAS

"Un brillante trabajo. Un Lorca de los grandes" LEVANTE

"Una de las grandes sorpresas del año en la cartelera española. Rigor teatral" LA VERDAD

LA REBELION DE LOS OBJETOS. Melakovski. 1988-89

"Una dignísima y estimable puesta en escena. Admirable imaginación. Altamente sugerente" EL PAIS

"Combinar en un mismo espectáculo la poética de Melakovski y las teorías de Meyerhold merece el aplauso y un amplio margen de confianza. Una saludable experiencia teatral" EL INDEPENDIENTE (Madrid)

"Magnífica exploración de técnicas dramaturgicas. Pura delicia. Todo cueja con sensualidad, brillantez y rotunda hermosura. Un manifiesto contra el estancamiento del teatro" EL DIA (Zaragoza)

HAMLET-MAGUINA. Heiner Müller. 1990-91.

"Teatro físico en todo su esplendor. No se lo pierdan" THE GUARDIAN (Londres)

"Desde que presenciara el último espectáculo de Richard Foreman en New York, no había visto nada igual" NEWSLETTER

"El resultado es muy dinámico. Puro placer" LA REPUBLICA (Italia)

"Soberbio montaje que traslada a la escena con pasmosa fidelidad y nitidez todo el mundo imaginario que se deriva de la obra" PRIMER ACTO

ESPEJISMOS. 1991

"Un trabajo vehemente e impactante con imágenes bellísimas" GLASGOW HERALD

"Un espectáculo bello con un tinglado escénico de gran precisión. Espléndido trabajo teatral. Espléndido e inquietante" DEIA (Bilbao)

"Intensa fascinación. Un engranaje que se desliza hacia la belleza total" EL MUNDO

DESCRIPCION DE UN CUADRO. Heiner Müller. 1992-1995

"Maravillosa producción" IRISH NEWS (Belfast)

"Un maravilloso trabajo. Una experiencia teatral envolvente que nos deja perplejos" THE AGE (Melbourne)

"Atalaya se llevó las otras palmas del Festival. "Descripción" impactó en su estreno" TELAM (Festival de Londrina Brasil)

"Riguroso y preciso trabajo de los actores, combinado con la creatividad e imaginación del director" GRANMA (Cuba)

"Enorme impacto visual y gran energía. Cada gesto de los actores añade una pincelada al retrato con ruinas que podría ser Europa" L'ECO DI BERGAMO (Italia)

LA OREJA IZQUIERDA DE VAN GOGH. Antonio Alamo. 1993-94

"Espectáculo para ser tomado con los sentidos, para dejarse llevar por una corriente de hermosísimas imágenes. Una propuesta escénica de sorprendente belleza" EL DIARIO VASCO

"Uno de los directores españoles de obra personal con más interés formal y más peculiar. Obra que por fortuna se ha ido viendo en el País Vasco en su totalidad." DEIA

ASI QUE PASEN CINCO AÑOS. Segunda versión. 1994-96

"El espectáculo tiene un gran interés y los hallazgos imaginarios en torno a la poesía lorquiana, con un ritmo ágil, mantuvieron la atención de los espectadores" EL NORTE DE CASTILLA

"Impresionante trabajo interior el que el montaje lleva consigo, mirado desde cualquier punto de vista teatral: dirección, vestuario, luminotecnia y escenografía" DIARIO DE NAVARRA

"La magia de Lorca volvió a vivirse en el escenario. Su palabra sonó honda, llena de sentido" DIARI DE TARRAGONA

ELEKTRA. Esquilo, Sófocles, Hoffmannsthal, Heiner Müller. 1996-2004

"Obra exquisita desde la interpretación a la escenificación; imprescindible y bella, de principio a fin. Una verdadera joyita" LA MANANA (Festival Mercosur. Argentina)

"Una actuación fascinante. Mostraron de manera expresiva e impresionante su arte de actuar, bailar y cantar con una sensibilidad especial. Impresionantes imágenes. Su representación ha justificado haber sido anunciada como una sensación teatral" "DUBROVACKI" (LIII Festival Internacional de Dubrovnik. Croacia).

"Todo quedó muy claro aunque no entendiera las palabras. Una obra emocionante llena de estilo y energía. Al terminar la función da la sensación de haber visto el pasado, pero también el futuro" "HELSINGIN SANOMAT" (Tampere Festival. Finlandia).

"Una dramaturgia verdaderamente sorprendente, escenas de fuerza increíble, imágenes de gran fuerza poética, un rico vestuario y un magnífico trabajo de luz" EL MUNDO

"Uno de los espectáculos más completos de la reciente historia del teatro estatal. Teatro de verdad" EGIN

"Uno de los más hondos y sugestivos prólogos teatrales que he presenciado. Ambito dramático de altísimos quilates, de temperatura poética formidable. Bellísimo espectáculo". DIARIO DE LAS PALMAS

"Tuvimos el honor de presenciar una verdadera fantasía teatral. Representación maravillosa y dramática. El público la premió de manera efusiva". MATHRUBUMI (Bombay. India)

DIVINAS PALABRAS. Valle-Inclán 1998-2004

"Espléndido espectáculo, lleno de creatividad e imaginación, enmarcado en un ritmo trepidante y con escenas rotundas y capaces de sobrecoger al espectador". EL PERIODICO DE CATALUNA

"Espléndida, imaginativa, rica en hallazgos, de gran madurez. El público, que abarrotaba el teatro, aplaudió en varios cuadros y premió el esforzadísimo trabajo con entusiasmo". DIARIO 16

"Muy interesante el trabajo de actores. Un buen montaje de una concisión ejemplar" EL PAIS

"Un magnífico y atrevido montaje. Un teatro de gran fuerza visual, se exhibe con rotundidad y eficacia" LA VANGUARDIA

EXILIADAS (Cantata para un Siglo). Borja Ortiz de Gondra 2000-04

"Impresionante espectáculo. Los actores alcanzan un nivel artístico supremo" ABC

"Un trabajo fenomenal de los actores. Una puesta en escena rigurosa" LA VOZ DEL INTERIOR (Festival Mercosur. Argentina)

"Atalaya emocionó. Magníficos los coros. Sobresaliente el espacio escénico. Épicas, inspiradas y electrificantes actrices y actores; dan vida, seducción y embelesan" EL IDEAL GALLEGO (A Coruña)

"Un espectáculo de altura. El público salió feliz" INFORMACION

"El mejor espectáculo del Festival de 2003 y uno de los mejores de las veintiséis ediciones de FITEI" JORNAL DE NOTICIAS (FITEI de Oporto).

EL PUBLICO. Federico García Lorca 2002-04

"Dueños de una técnica y una precisión raras de ver en los escenarios, todos los actores consiguen que la palabra de Lorca llegue al público con todo su poder; desde la enorme fuerza de sus personajes." DIARIO DE SEVILLA

"Un interesante texto y un lujo de escenografía, luminotecnia, vestuario, música y coreografía, contando con una excelente dirección ¡Un gran espectáculo!" NOTICIAS DE GALICIA (Pontevedra)

"Imágenes de gran impacto. La perfección de todos los aspectos formales es absoluta y destacaría la gran formación de todos los actores. Montaje ejemplar" "EGUNKARIA" (Bilbao)

"Delicioso y competente elenco. Bailan, actúan, usan la palabra y el cuerpo para declamar y comunicarse" EL IDEAL GALLEGO". A Coruña

El actual equipo estable de Atalaya ha obtenido:

MEJOR ESPECTÁCULO FITEI (OPORTO) 2003

PREMIO MUESTRA NACIONAL DE PALENCIA 2002

PREMIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE EL CAIRO 2001

PREMIO ESCENA 2000

Nº 1 EN EL "RANKING" DE LA CRITICA DE BARCELONA (Marzo 99)

PREMIO NACIONAL ERCILLA 98

PREMIO MEJOR PUESTA EN ESCENA ANDALUZA 98

PREMIO MEJOR ESPECTACULO ANDALUZ 96

ATALAYA es Compañía Concertada con INAEM del Ministerio de Educación y Cultura y con la Junta de Andalucía.

Forma parte del programa de la Unión Europea "**Laboratorios Teatrales Europeos**" como Innovadores Culturales" como único representante español, junto a Odín Teatret de Dinamarca y Teatro du Soleil de París (Ariane Mnouchkine) entre otros

Cuenta con la colaboración expresa del Ayuntamiento de Sevilla y del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

ATALAYA

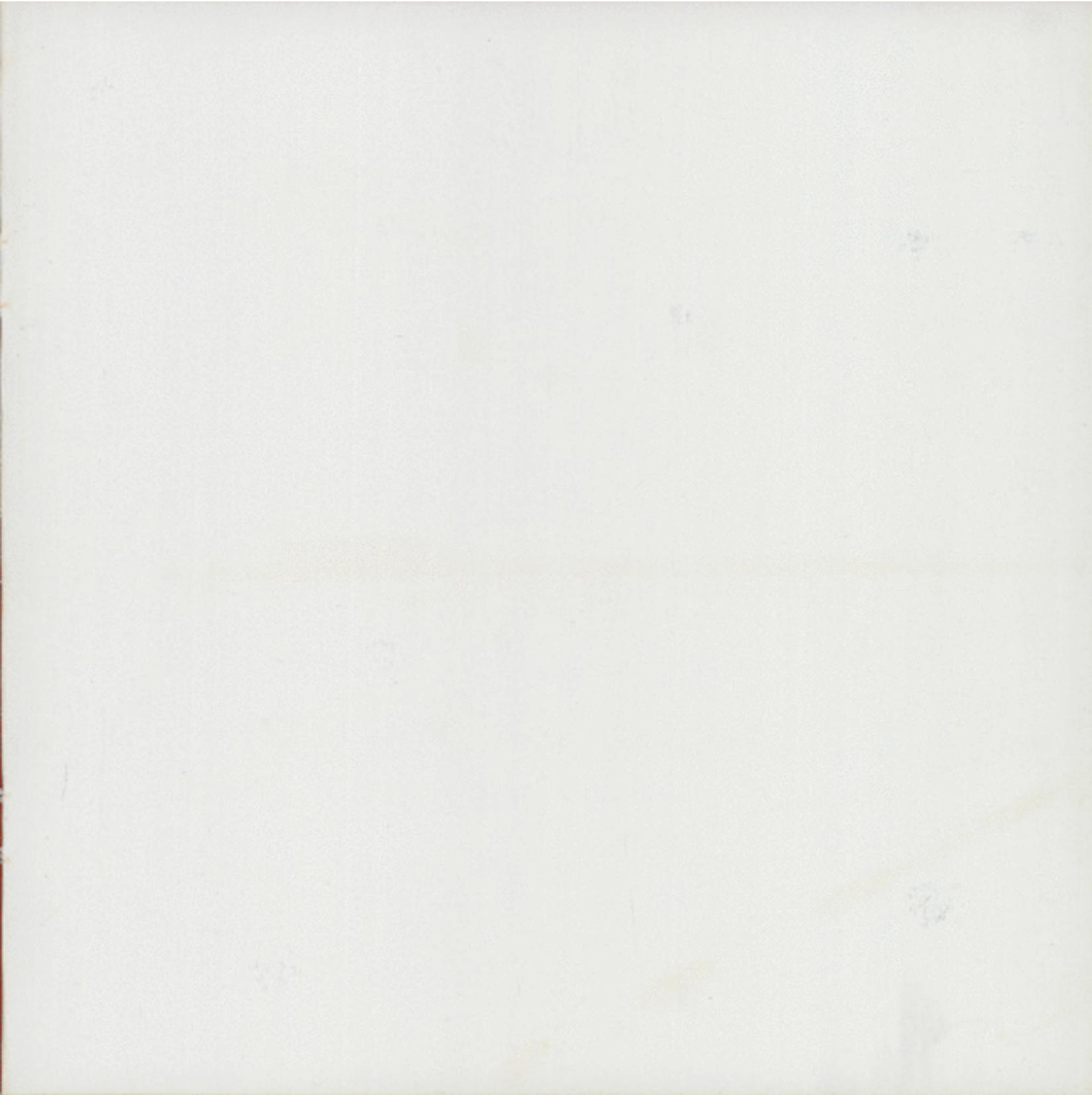
Curtidunías, 10 41002- Sevilla

Tel. 954903354 (centralita)

Fax 954904982

www.atalaya-tnt.com

e-mail: atalaya@atalaya-tnt.com

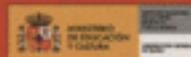
Compañía en convenio con:

Un espectáculo de:

Compañía concertada con:

En coproducción con:

