

ELEKTRA.25

АТАЛАЧА

ELEKTRA.25 Supone un regreso a la Tragedia Griega para Atalaya. Sus anteriores montajes – *Elektra*, *Medea* y *Ariadna*- han marcado el lenguaje teatral de Atalaya. **La trilogía giró por unas 250 ciudades en más de 20 países de 5 continentes**, cifras insólitas en el teatro español del último cuarto de siglo. *Elektra.25* recuperará lo mejor de la puesta en escena del que fuera uno de los grandes montajes del teatro andaluz en las últimas décadas, tal como la crítica, público y profesión teatral proclamaron.

La primera versión, que se abordó hace 25 años, obtuvo el Premio al Mejor espectáculo andaluz y se convirtió en uno de los montajes del teatro español con mayor recorrido internacional en el último cuarto de siglo –13 países de cinco continentes recorridos, obteniendo el Premio del Festival Internacional de El Cairo.

Atalaya quiere recuperar la esencia de aquel montaje, introduciendo importantes cambios y aportaciones que potencien aún más su valor. El número 25 se refiere a los años desde que se pusiera en marcha aquel proyecto, a que será el 25º montaje de Atalaya, a los 25 siglos –2.500 años exactos- que se cumplen desde el nacimiento de Eurípides y a los 25 años desde la muerte de Heiner Müller.

“*Medea, la extranjera*”, también con una enorme difusión internacional fue coproducción con el L Festival de Mérida y el Festival Art Carnuntum de Austria.

Es notable el salto cualitativo que Atalaya ha dado en este cuarto de siglo, obteniendo el Premio Nacional de Teatro, poniendo en marcha el Centro TNT y llevando a escena textos clásicos de primer nivel, no sólo de la tragedia griega, sino de Shakespeare y de Fernando de Rojas que le han dado una proyección de primer orden internacional. Paralelamente a estos textos ha desarrollado un lenguaje propio donde tiene especial relevancia el trabajo de cánticos en vivo de los actores en coros e individualmente que han sido reconocidos por la crítica de muy diferentes ciudades del orbe.

Cabe señalar que la mayor parte del elenco que integró “*Elektra*” provenía de la primera edición del Laboratorio de TNT, que ahora alcanza su 22ª edición. Por el mismo han pasado más de un centenar de pedagogos de todas las tradiciones teatrales del mundo y más de 30 países. Esto ha supuesto un enorme aprendizaje para los actores de Atalaya que acceden en muchos casos a los talleres del Laboratorio y para el propio director que participa desde fuera en numerosas ocasiones.

Por esas razones no se trata de remontar un espectáculo tal como fue, sino de crear una nueva versión con numerosas innovaciones.

LA OBRA:

El mito de Electra pertenece al ciclo de Troya. Dentro de la Tragedia Griega es el único que conserva las versiones de los tres grandes poetas de la Antigüedad: Esquilo (dentro de Cóeforas), Sófocles y Eurípides.

El punto de partida del texto originario y del que se aborda en esta ocasión es la "Electra" de Sófocles, así como la "Elektra" de la versión que de él realizó Hugo von Hoffmansthal para la ópera de Strauss. "Electra" es una de las siete tragedias que nos han llegado de Sófocles y entre ellas se la reconoce como la más perfecta y nítida de sus obras en cuanto a estructura; por su parte la versión de Hoffmansthal, que aquí se plantea, introduce un final trepidante y vertiginoso.

"Electra" sirvió de referente para la escritura de otro de los grandes textos del teatro universal, "Hamlet", ya que W.Shakespeare partió de la misma premisa de una madre y su amante que asesinan al padre del protagonista y desencadena el afán de venganza de este último.

El tema central de la es la espiral de violencia (muerte-venganza-muerte) que se perpetúa en la casa de los Atridas. La venganza es el principal "leit-motiv" de las diferentes versiones de la obra, uno de los grandes males de la Humanidad, que dos mil quinientos años después sigue propiciando grandes tragedias y calamidades a muy diferentes escalas, desde la doméstica a la planetaria; y ante todo una pregunta al espectador: "¿usted qué haría en tal caso?". Emociones e interrogantes son los objetivos del teatro y en "Elektra" están expresados de una manera prodigiosa.

ATALAYA

Según los críticos especializados, Atalaya ha conseguido crear un estilo propio que se basa en la energía del actor, tanto a través del cuerpo como de la voz, la lectura contemporánea de los grandes textos universales, la fuerza expresionista de las imágenes y el tratamiento poético del espacio, la música y los objetos. La continuidad de su equipo estable permite largos procesos de investigación para cada montaje.

En 2020 cumple 37 años, en los cuales se ha convertido en uno de los referentes más sólidos del teatro español. Se ha presentado en más de 170 festivales nacionales e internacionales en 40 países de los seis continentes y ha recibido más de 50 galardones entre los que destaca el Premio Nacional de Teatro en 2008. En dicho año puso en marcha el Centro Internacional de Investigación Teatral TNT, que cuenta con el mayor teatro privado de Andalucía y un laboratorio-escuela permanente. Asiduamente viene tomando parte en proyectos culturales de la Unión Europea.

NOTAS DEL DIRECTOR.

Partiendo de la obra de su hermano Carlos Iniesta, el director de Atalaya configuró hace 25 años una dramaturgia. La principal novedad la representa la introducción del personaje de Orestes al comienzo –tal como se da en las versiones clásicas- para que tenga mayor presencia, no ya física, sino anímica en el espectador; esto permitirá generar una mayor tensión y empatía en el público al contrastar con el desconocimiento de la presencia de Orestes por parte de las protagonistas –Elektra, Crisótemis y Klitemestra-; pero también aparecerá al final, tras ejecutar su venganza, tal como planteaba Esquilo en *Coéforas*, perseguido por las Erinias, de manera que su parricidio no quede indemne, y aún menos sea glorificado. Por otro lado se introduce un nuevo coro que aparece en más de una ocasión, conformado por las doncellas de palacio, que en su mayoría recelan de Elektra. Este es otro factor de tensión añadido a la anterior versión y que parte de la obra de Hoffmannsthal. Todas estas nuevas aportaciones elevan la complejidad de la trama, simple en exceso en la primera versión. La dramaturgia de *ELEKTRA.25* potencia el protagonismo del Coro en sus diferentes versiones: Coro narrador, Coro de mujeres micénicas, Coro de sirvientes de Klitemestra, Coro de doncellas de palacio, Coro de Erinias, Coro del pueblo de Micenas.

Ricardo Iniesta, director de Atalaya.

SELECCIÓN EXTRACTOS DE CRÍTICAS.

DIARIO CRITICO. Madrid. José Miguel Villa: "Embelesante, deslumbrante, con unos textos llenos de ritmo y envueltos en un tono emocional, cánticos étnicos y coreografías y escenografía brillantísimas. Es, probablemente, lo mejor que hemos visto, experimentado y disfrutado en los últimos meses sobre un escenario madrileño, sería imperdonable que más pronto que tarde no volviese a este u otro teatro de la capital. Un sinfín de imágenes impactantes, de una potencia plástica arrolladora que colocan al espectador en medio de una catarsis colectiva"

AUTENTICO TEATRO. Madrid. Carmen Carbia: "Todo es prodigioso, de principio a final: el coro, la iluminación exquisita, el vestuario primoroso, la coreografía, la música y la escenografía espléndida con esas 7 bañeras que llenan el escenario y que tienen múltiples usos (hornacinas, lechos, tumbas). Y mención especial a los soberbios actores".

NUEVA TRIBUNA. Madrid. Vicente Sánchez: "La escenografía potencia la catarsis, unas bañeras llenas de creatividad. Otro aspecto muy interesante es la musicalidad y ritmo que desprende su montaje. Silvia Garzón logra transmitir de manera muy sofisticada los traumas y tormentas interiores que tiene la protagonista"

ABC. Alfonso Crespo (****): "Una troupe de actores (sobresalientes todos, con **Silvia Garzón** y **María Sanz** imantando la escena) que más que encarnar a los personajes capitales de la tragedia parece que se hubieran dejado habitar por esas fuerzas que los sobrepasan, asumido el esquivo y animalesco «más allá de la identidad» que se precisa para sentirnos **interpelados en lo más íntimo**.

Diario de Sevilla. Javier Paisano (****): "**Nos reencontramos con las famosas bañeras que supusieron uno de mejores logros escenográficos** de la historia del teatro andaluz y que hoy, en el siglo XXI, han vuelto a asombrar a un público que siguió embelesado la que, quizás, sea **la propuesta más estética que ha creado Atalaya. Su sello es ahora más sabio, más estético, es imprescindible. Es un compendio de virtudes** en cuanto a interpretación, **incuestionable el fabuloso elenco**, la iluminación, la música, las coreografías y el maravilloso vestuario, que embellecen hasta el paroxismo este aniversario".

El Correo de Andalucía. Lola Guerrero (****): "*Atalaya roza la excelencia. Destaca, por encima de todo, la puesta en escena y las imágenes que proyecta, toda una gama de cuadros hermosos y sugerentes que, junto a la cadencia rítmica de la interpretación de los textos resultan tan envolventes como deslumbrantes. Le auguramos un rotundo éxito*"

Ficha Artística:

Personajes/Actores por orden de aparición:

Elektra	Silvia Garzón
Klitemestra	María Sanz
Crisótemis	Lidia Mauduit
Egisto	Raúl Vera
Orestes	Enmanuel García
Coreuta	Paula Margo
Coreuta	Imasul Rodríguez
Coreuta	Ángela González

Coro de Erinias, Coro de Micenas, Coro de mujeres, Coros doncellas y otros coros...

Duración: 1h 15'

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Dirección y dramaturgia:	Ricardo Iniesta
Espacio escénico:	Ricardo Iniesta
Coreografía:	Juana Casado y Lucía You
Música:	Temas populares Balcanes, Italia, Bielorrusia...
Arreglos musicales:	Luis Navarro
Espacio sonoro:	Emilio Morales
Dirección coral:	Marga Reyes y Lidia Mauduit
Diseño de luces:	Alejandro Conesa
Vestuario:	Carmen de Giles y Flores de Giles
Maquillaje y peluquería:	Manolo Cortés
Ayudante de dirección:	Sario Téllez
Asistente de dirección:	Tiziano Giglio
Administración:	Rocío Reyes
Distribución y comunicación	Victoria Villalta
Producción:	Macarena Gutiérrez
Secretaría:	Irene Miguel

ATALAYA TEATRO

Calle Parque de Despeñaperros 1.
41015, Sevilla.

www.atalaya-tnt.com

Tlf. 954 950 376 / 660 974 770

Email: distribucion@atalaya-tnt.com

