

boletín

Atalaya cumple 40 años en el mejor momento de su trayectoria

Rey Lear y *Elektra.25* de Atalaya obtuvieron el galardón al "mejor espectáculo", tanto en los Premios Lorca, como en los Premios Escenarios de Sevilla; además, Carmen Gallardo y Silvia Garzón, respectivamente, recibieron los de "mejor actriz" en las cuatro galas, en las que llegarían más premios para Atalaya: Raúl Vera como mejor actor andaluz, Ale Conesa como mejor iluminación y Ricardo Iniesta como mejor dirección, adaptación y espacio escénico.

Ambos montajes fueron los que obtuvieron mayor número de nominaciones a los Premios Max en 2019, 20, 21 y 22 (un total de 32 candidaturas). Por su parte *El Avaro* de Molière -estrenado el pasado invierno- ya en la primera tanda de galardones de la temporada -los Premios Escenarios de Sevilla- ha recibido otros cuatro: mejor espectáculo, mejor dirección, mejor actriz (Silvia Garzón) y mejor vestuario, Carmen de Giles, quien obtuvo con *Rey Lear* el premio Adriá Gual de la ADE.

Fotografía del rodaje de *El Abrazo del tiempo*. Félix Vázquez.

Atalaya alcanza en gira un "ocho mil"

En 2023 Atalaya llevará en gira con los actores y actrices del grupo un total de ocho espectáculos. A los cuatro últimos montajes creados -*Rey Lear*, *Elektra.25*, *El Avaro* y *Esperando a Godot*- se unen *Ricardo III* -uno de los espectáculos más alabados por la crítica, que vuelve a los escenarios seis años después-, *Celestina* -el montaje con mayor número de funciones de Atalaya-, *Madrecoraje* y *Marat/Sade*. Un verdadero "tour de force" único en nuestro país. Destacan en Sevilla, donde se presentarán en mayo seis de los montajes en el Lope de Vega y en el Teatro Central, y tres montajes y el documental en dos teatros públicos.

El abrazo del tiempo

El XIX Festival de Cine Europeo de Sevilla acogió el 9 de noviembre el emotivo estreno de *El Abrazo del Tiempo*; una película sobre los 40 años de Atalaya en la que intervienen los 14 integrantes del grupo en la actualidad, así como otras tantas personas que han sido cómplices externas de Atalaya, encabezadas por Eugenio Barba. Además de fragmentos de espectáculos y de homenajes a maestros, se han realizado escenas y secuencias en una decena de impactantes localizaciones. La película recorrerá numerosas ciudades del país, casi siempre acompañando a los espectáculos programados con motivo del aniversario de Atalaya.

De nuevo en Colombia... la nueva

Atalaya llegó por vez primera a Colombia en 2019 con *Marat/Sade* como apertura del Festival del Bicentenario de la Independencia. Cuatro años después viajará nuevamente, con *Rey Lear*; un gusto enorme volver a este país, ahora que por vez primera cuenta con un gobierno progresista, del que forma parte una activista del teatro de grupos, del feminismo y la lucha social, Patricia Ariza, flamante ministra de Cultura. Por otro lado, en 2022 visitó dos nuevos países: Noruega y Chipre, con *Elektra.25*; suman ya 43 de los seis continentes, 31 de ellos de habla no hispana, que suponen más de 3/5 partes de la superficie terrestre. Sin embargo Atalaya no llegará este año a los 44 países, ya que ha suspendido la gira que tenía prevista a Irán como rechazo a la situación que vive el país.

El Tiempo de los sueños

"El Sueño va sobre el Tiempo flotando como un velero... nadie puede abrir semillas en el corazón del Sueño". Con estos versos comienza el tercer acto de *Así que pasen cinco años* en boca de un personaje tan inquietante como resulta el Arlequín en dicha obra. Y así empezaba la tercera versión que Atalaya realizara de ella..., con Carmen Gallardo, sentada entre el público, entonando el cántico que hace más de 40 años hiciera famoso el gran Camarón de la Isla para su disco más emblemático: *La Leyenda del Tiempo*, subtítulo que el poeta granadino puso a la obra...

También sentado entre el público, Ricardo Iniesta entonó dicha melodía en el homenaje a Eugenio Barba que se le dedicó en Madrid el pasado septiembre; tras su temblorosa interpretación de tan emotivo tema, el director de Atalaya explicó que este grupo es una isla flotante, como aquellas a las que se refería el maestro cuando tituló uno de sus primeros y más conocidos libros; Iniesta finalizó su intervención afirmando que sin la enseñanza de Eugenio y del Odin no existirían Atalaya, ni hubiera visto la luz la película *El Abrazo del Tiempo*, en la que Barba interviene varias veces. El título de este documental procede de las palabras del susodicho Arlequín: "Abrazados Sueño y Tiempo..."

Pero Atalaya -al contrario del susodicho verso- sí ha hecho florecer semillas "en el corazón del Sueño". Las semillas de la utopía teatral, que representa hoy Atalaya, han fructificado gracias a que se plantaron en una "isla flotante" que no está amarrada, sino que fluye libremente, ajena a modas y tendencias imperantes, resistiendo a tempestades económicas y políticas.

Desde que se formara el grupo, en otoño del 83, han ido pasando decenas de responsables de cultura y teatro por Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento... pero seguimos contando con el mismo maestro de maestros: Eugenio Barba.

Hace 15 años, cuando se abrió el Centro Internacional TNT, Eugenio -antes de abrazar a Ricardo- le avisó de que tuviéramos cuidado en no convertirnos en "lobos", como resultan las instituciones: uno de los dos abismos que acechan a los grupos teatrales más consolidados es convertirse en institución... y el otro... desaparecer... Afortunadamente en Atalaya no hemos perdido nuestro ADN de grupo y con 40 años nos sentimos más vivos, con más proyectos, y más valorados que nunca..., caminando por el alambre del Tiempo, cual funambulistas, ayudados por una pértiga que conforman nuestras gentes.

Crear la película/documental *El Abrazo del Tiempo* nos ha puesto frente al espejo de todo nuestro largo periplo. A este "reencuentro" se ha unido otro en Madrid, en el TTT, con antiguos compañeros de grupos europeos que hacía décadas no coincidíamos. Allí hemos debatido sobre la vigencia de los grupos teatrales. Estos eventos han supuesto un enorme revulsivo para Atalaya, coincidiendo con el exitoso estreno de *Esperando a Godot*, donde han tomado parte cinco de los más veteranos actores del grupo, que llevaban años sin coincidir juntos en gira, aunque forman parte del equipo pedagógico de TNT. Atalaya, como grupo, está integrado por once actores y el director, además de dos jóvenes intérpretes que toman parte en varios montajes. Todos, a excepción de Carmen y Ricardo -cofundadores en el 83-, proceden del Laboratorio de TNT; cuatro generaciones de actores, lo que explica nuestra vitalidad.

Hace un lustro la Editorial del BoleTINT se titulaba "Los equipos estables... un acto de resistencia necesario". Por entonces resultaba imposible vaticinar lo acontecido en estos cinco años: pandemia y guerra, con todas sus consecuencias. En aquel momento daba sus primeros pasos un colectivo de compañías teatrales con lustros de trayectoria. Poco después se daría en llamar "En compañías", que a una a doce compañías de nueve autonomías, con muy diferentes filosofías de trabajo y más de un cuarto de siglo de existencia. Su principal fruto ha sido Rayuela, que en 2021 se organizó en el Teatro de Las Esquinas de Zaragoza, en 2022 ha llegado al TNT y en 2023 aterrizará en el Teatro del Mar, de Palma.

En la escena española actual -donde imperan las productoras con "caras famosas" al frente del reparto- las compañías representan un acto de resistencia; y aún más lo constituyen los grupos teatrales. Atalaya supone un referente para todos los grupos emergentes que proliferan por todo el país, prueba fehaciente de que es posible hacer un teatro que mire más allá de la producción y ponga por delante la investigación y la apuesta colectiva, el aprendizaje y la transmisión de legados de los grandes maestros.

Resulta clave en el teatro elegir de quién se es heredero... En Atalaya hemos tenido la enorme suerte de adquirir un gran legado del que aprender en vivo y en directo, no sólo con el Odin de Barba, sino con más de un centenar de maestros de teatro oriental y de un buen número de tradiciones teatrales como la Biomecánica, la Comedia del Arte, el Teatro Isabelino, el Berliner Ensemble, los rituales africanos, cubanos y brasileños... Nuestro deber ahora reside en transmitir tan enorme y valioso legado; ya sólo por semejante desafío merece que el grupo siga resistiendo, como colectivo y como individuos que lo integran.

Rey Lear

éxito en Madrid y Barcelona

El director de Atalaya, escribió sus notas de dirección de *Rey Lear* para la revista ADE con el título "Subir al Everest". Son muchos los estudiosos de Shakespeare que afirman que se trata de su obra cumbre, lo que la colocaría en la cúspide de la dramaturgia universal de todos los tiempos. Si el genial escritor inglés representa el Himalaya del teatro, en argot alpinista, la cima más alta la encarna dicha obra. Ya Bernard Shaw proclamó: "Ningún hombre escribirá una tragedia mejor que Lear"; pero ha sido a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se comenzaría a escenificar en todo su esplendor. Hasta entonces, había sido censurada o mutilada durante siglos por la feroz crítica hacia los poderosos y la terrible realidad que refleja; incluso sería prohibida en Inglaterra durante el reinado de Jorge III.

Iniesta escribe en esas notas: "En *Rey Lear* encontramos al Shakespeare con mayor madurez, pero también con mayor sensibilidad social y humanismo, lo que lo dota de una tremenda actualidad.

Podría parecer que sus palabras fueran escritas en su fondo por un filósofo revolucionario contemporáneo. Como muestra valgan las palabras de Lear: "Hambrientos y sin techo... Perdonadme/ ¡Ah, cuan poco me habéis preocupado!/ ¡Poderosos, despojaos de vuestros lujos!/ Sentid cual sienten los miserables.../ Que acabe la injusticia del mundo..." o las de Kent: "Fortuna haz que tu rueda gire sin parar/ y traiga justicia al hombre honrado" y las del Conde de Gloucester: "¡Que sufran de males los opulentos,/ aquéllos que avasallan a los demás!/ Que reine la igualdad entre los hombres".

Andreu Jaume comenta en la edición que realizara hace unos años: "No puede ser casual que, con sus referencias apocalípticas, 'Rey Lear' empezara a tolerarse entre el público después de la II Guerra Mundial, tras la destrucción de Europa" (2). Se podría decir que tras Auschwitz la obra ya no resulta tan insoportablemente dolorosa: el grito de Lear ante el cadáver de su hija Cordelia refleja el grito de Europa, del mundo ante semejante barbarie.

Accede al clip de vídeo con el lector QR de tu móvil

Pero la versión de Atalaya no sólo pone el acento en el carácter social y político, sino también en el desorden y el caos que se plantea en tres niveles diferentes: individual, social y cósmico. Shakespeare plantea que esos tres planos se encuentran interrelacionados; si uno de ellos sufre una grave crisis, los otros dos se ven influidos. Así la decisión de Lear de transformar su reino por decisión propia va a tener graves repercusiones en los individuos, especialmente en él; la Naturaleza, a la que impreca Lear en varios momentos, va a descargar toda su violencia en forma de tempestad apocalíptica... Pero lo cierto es que el Cosmos es el que parece haber influido en el proceder de los individuos a través de los eclipses que acontecen en la obra.

También en este sentido resulta muy moderno el planteamiento de Shakespeare ya que establece una plena conexión entre los desórdenes de la Naturaleza y el comportamiento humano y social. En nuestros días estamos sufriendo los graves trastornos que desencadena el individualismo atroz en el clima del Planeta. Un individualismo propugnado por los poderosos a los que se refiere Lear. Esa alteración de la Naturaleza ha llegado a producir la terrible pandemia que todavía nos amenaza.

El proceso de creación del montaje requirió 140 ensayos, el más largo en toda la trayectoria de Atalaya; en él se dieron cita nueve actores encabezados por Carmen Gallardo -actriz cofundadora del grupo- que encarnó a Lear, uno de los personajes con mayor riqueza de matices y progresión de cuantos se hayan creado en el teatro universal: despotismo, infamia, arrogancia y ceguera... van dejando paso a patetismo, grotesco y autodestrucción..., llegando más adelante a la lucidez, el desprendimiento y la fraternidad... para finalizar en la heroicidad, la autenticidad, la dignidad, la ternura.... y en medio de todo la locura... Cabe subrayar que no se trata de una "reina Lear" sino de una actriz que encarna a un rey, pero de tal modo que a los cinco minutos del espectáculo el público olvida que se trata de una mujer, al igual que sucede con el personaje de Harpagón, recién abordado por Carmen en *El Avaro* o en el "presentador" de *Marat/Sade*.

Pero es que Rey Lear posee otra cualidad única, como supone el hecho de tener 9 personajes protagonistas. Si bien Lear es el referente crucial y cuasi omnipresente, los otros ocho personajes podrían tener un rol principal, en episodios que se derivaran de la obra. Cada uno de los nueve actores asumió uno de esos personajes y al tiempo encarnó personajes corales de desheredados, cortesanos, soldados de cada bando en guerra,...

Rey Lear resulta el espectáculo más galardonado de la treintena de montajes de Atalaya: seis galardones del Teatro Andaluz, cuatro de Escenarios de Sevilla, Premio ADE mejor figurinismo, Premio del Teatro Rojas de Toledo a mejor actriz... Asimismo durante dos años fue el espectáculo más nominado a los Premios Max (2019 y 2020, 16 candidaturas) en todo el teatro español.

Sus temporadas en Madrid y Barcelona (2020 y 2021) supusieron sendos éxitos; en el caso de la capital madrileña -poco antes de la pandemia- agotó localidades en 11 de las 14 funciones realizadas en el Teatro Municipal Fernán Gómez, algo inédito en dicho coliseo. La crítica y el público fue unánime en ambas ciudades, como lo ha sido en Valencia, Las Palmas, Sevilla, Málaga, Valladolid y otras ochenta ciudades de cuarenta provincias recorridas por todo el Estado español. En verano girará por varias ciudades colombianas.

La crítica ha dicho:

La Vanguardia. Barcelona. Sergio Vila: *"Atalaya ofrece su impresionante adaptación de 'El rey Lear'. La compañía sevillana lo muestra con magníficos detalles. No se la pierdan."*

El Periódico de Catalunya. Enma Riverola: *"Apabullante 'Rey Lear' de la compañía Atalaya. Una poética desgarradora, hasta salvaje adaptación de la obra de Shakespeare."*

ABC. Antonio Illán: *"Un magno Shakespeare con toda su fuerza telúrica, donde nada se escapa. Todos los actores estuvieron magníficos. Un espectáculo soberbio compuesto por Atalaya, un grupo teatral, que si no existiera habría que inventarlo, son un ejemplo del trabajo bien hecho. El público, sobrecogido en sus asientos, premió la labor con una larga ovación más que merecida."*

Diario Crítico. Madrid. José Miguel Vila: *"El montaje ha arrasado en Madrid con un llenazo diario. El resultado es sencillamente espectacular, homogéneo, fantástico, y roza la perfección a lo largo de las casi dos horas de representación. Un inmejorable grupo de nueve actores que insuflan vida y energía incontenibles. Es uno de esos montajes que se queda grabado a fuego en la memoria del espectador. Imprescindible."*

El Cronista Cultural. Carlos Arévalo. Madrid: *"Madrid ha acogido con auténtico fervor las representaciones. Impecable dirección. Magníficos actores. Logra la excelencia gracias a la impecable utilización de la música y la luz. La ovación final durante casi cinco minutos reafirmó la magistral puesta en escena."*

Periodista Digital. Madrid. José Catalán: *"Un Rey Lear sensacional, porque llama poderosamente la atención y es una gran puesta en escena. Original y valioso acercamiento a Shakespeare. Lo mejor de la cartelera madrileña en estos momentos. El público aplaudió a rabiar."* (Puntuación 9)

Málaga Hoy. Pablo Bujalance (****): *"Carmen Gallardo borda un Lear que el teatro español no debería olvidar jamás y que debería adoptar como modelo de una interpretación libre, valiente y garante del teatro por el teatro. El resto del elenco no se anda a la zaga, soberbio y generoso tanto en los parlamentos individuales como en las abrumadoras, bellísimas, a veces desasosegantes, composiciones colectivas. He aquí un acontecimiento teatral y político. Bravo."*

EL TEATRERO. Madrid. Aldo Ruiz: *"Un espectacular montaje merecedor de multitud de premios. Uno de los mejores que hemos visto en Madrid en lo que va de año. Maravilloso elenco. Nos sorprende y nos deleita con una brillantísima puesta en escena desbordante de talento, ingenio y saber hacer teatral. El resultado es un montaje imperial".* Calificación: Sobresaliente.

TODOS AL TEATRO. Madrid. Susana Sousa: *"Una de las mejores versiones contemporáneas de Lear. Carmen Gallardo nos muestra, una vez más el monstruo escénico que es. Un nuevo prodigio de Atalaya, una de las compañías más prestigiosas del país."*

Inquietudes. Barcelona. Francesc Esteve: *"Me ha emocionado fuertemente. Un montaje para disfrutar, hay momentos intensos con el corazón de los actores, con los sonidos y las luces y sombras resultan magníficos."*

ABC. Eva Díaz: *"Prodigioso. Un soberbio montaje. Vuelve a confirmar el trabajo de excelencia que Atalaya muestra en este momento dulce de su historia. Altísima calidad de interpretación."*

Mi reino por un caballo. Madrid. F.J. Suárez: *"Dirigida magistralmente. Absolutamente brillante. Potencia arrolladora. Extraordinaria maestría. Un elenco con una fuerza pasmosa que hace que la propuesta se eleve. Una inmejorable puesta en escena, dirección e interpretación."*

Vista Teatral. Madrid: *"Shakespeare en estado puro. Un juego coral que nos embauca desde antes de empezar, con ese ornamento propio de los grandes. Nos deja con la boca abierta, abarcando el escenario, llenándolo como nadie. Con certera precisión en los tiempos y espacios. De sonidos corales e interpretaciones cuidadas. Nos trasladan a Shakespeare en cada movimiento, en cada gesto, en cada acción. Nos envuelve en su círculo energético para no darnos un respiro."*

El Progreso. Festival de Lugo. Lourdes Abuide (****): *"Teatro puro. Carmen Gallardo hace una soberbia caracterización; interpreta a Lear llenándolo de todas las emociones posibles. Atalaya es una de las mejores compañías que tenemos en el panorama español. El público se ha puesto en pie para aplaudir."*

Ficha Artística:

Personajes - Actores/actrices

Lear	Carmen Gallardo
Kent	Joaquín Galán
Regan	Maria Sanz
Gloucester	Raúl Vera
Cordelia	Garatzi Aldasoro
Goneril	Silvia Garzón
Bufón	Lidia Mauduit
Edgard	Pedro Callealta/José Angel Moreno
Edmund	Enmanuel García
Oswald	Garazi Aldasoro
Albany	Raúl Vera
Corwnall	Joaquín Galán
Rey de Francia	Pedro Callealta/José Angel Moreno

Coros de soldados, desharrapados y cortesanos...

Equipo de producción y gestión

Gerencia	Rocío de los Reyes
Distribución	Victoria Villalta
Producción	Francesca Lupo
Comunicación	Rocío Claraco
Proyectos	Gracy Jaramago
Contabilidad	Ariadna Castillo

Equipo de creación

Dirección, adaptación y espacio escénico	Ricardo Iniesta
Composición Musical	Luis Navarro
Coreografía	Juana Casado
Dirección Coral	Marga Reyes y Lidia Mauduit
Vestuario	Carmen de Giles y Marta Flores
Maquillaje, peluquería y estilismo	Manolo Cortés
Texturizado y acabado escenografía	Ana Arteaga
Utilería y Atrezzo	Sergio Bellido
Diseño de Luces	Alejandro Conesa
Espacio Sonoro	Emilio Morales
Ayudante de dirección	Sario Téllez
Asistente de dirección	Rocío Costa
Videos	Félix Vazquez
Fotos	Luis Castilla y Curro Casillas

En pleno confinamiento Atalaya comenzó los ensayos de su 25º espectáculo: una nueva versión de la Elektra que hacía 25 años había escenificado en la primera aproximación a los clásicos por parte del grupo. Se cumplían los mismos años de la muerte de Heiner Müller con cuyas palabras comienza la obra, y que ha supuesto un referente para Atalaya, así como veinticinco siglos de Eurípides, autor de una versión de la obra y de quien Atalaya escenificara su texto más emblemático Medea. Por todo ello, el número 25 fue adoptado en el título de esta nueva versión para diferenciarla de la primera.

Elektra.25 se convirtió en el primer espectáculo que se ensayó en vivo, nada más acabar el confinamiento diarios y televisiones nacionales dieron cuenta de ello- ya que íbamos contrarreloj por los inminentes estrenos en Sagunt a Escena y el Festival de Mérida, que luego se retrasarían. Recordamos aquí a Juanvi Martínez, director del primero, que nos preparó en varias ocasiones, incluida ésta, y que fallecería pocos meses después.

Hay que decir que el confinamiento jugó a favor del montaje, posibilitando una investigación más profunda sobre la dramaturgia y la apuesta escénica; casi la mitad de los textos resultan nuevos. Especial relevancia tienen los de la versión filmica del húngaro Miklós Jancsó, con no pocas referencias políticas que resultan de lo más actuales: "Malditos sean todos los tiranos y benditos sean quienes la tiranía resisten" clama el coro refiriéndose a Egisto.

La dramaturgia resultante no cae en el maniqueísmo de la primera versión, sino que presenta a Elektra y, especialmente, a Orestes como víctimas, pero también como verdugos despiadados con Klitemnestra; quien por otro lado había sufrido el desprecio y abandono durante diez años por parte del rey Agamenon, su esposo, y antes vio con horror cómo éste sacrificaría a Ifigenia -la hija tan querida por ella- como pago a cuenta de su victoria militar en Troya. Agamenon y, en especial, Egisto representan aquí dos símbolos del patriarcado más despiadado.

Elektra.25 supone un viaje con mayor capacidad hipnótica y perturbadora que las anteriores puestas en escena de la Tragedia Griega que ha realizado Atalaya; atmósferas tenebrosas e inquietantes que provocan el horror y el desasosiego que requerían los clásicos griegos y que se olvida en demasía.

El montaje se ha presentado en numerosos festivales dentro y fuera de España lo que denota su universalidad. Atalaya ha viajado a dos nuevos países europeos con *Elektra.25*: Chipre, donde actuó en el teatro griego de Paphos y en Nicosia, con asistencia de varios ministros que, al finalizar, felicitaron al grupo y Noruega, en el PIT, el festival más antiguo del país.

Elektra.25 ha obtenido numerosos galardones, destacando, tanto en los Premios Lorca como en Escenarios de Sevilla, los de mejor espectáculo y mejor actriz a Silvia Garzón; ella encarna a la protagonista, y supone un colofón a casi un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida en Atalaya, con quien llegó a tomar parte en la primera versión de Elektra a comienzos de siglo. En 2021 y 22 ha sido el montaje con mayor número de nominaciones a los premios Max, 16 en total.

La crítica ha dicho:

ABC Antonio Illán: "Los cánticos étnicos y las danzas adquieren una potencia que culmina maravillosamente en la escena final. Fabulosa fiesta artística de la Tragedia. Electrante y excelente creación. Potente, bella, sorprendente, clásica y moderna, fascinante y plena de emociones, que agarran al espectador desde el principio y no hay manera de soltarse hasta el apoteósico punto escénico final. El público aplaudió cálida y largamente un trabajo que merece todos los parabienes."

SUR. 38º Festival de Málaga. Francisco Griñán: "Una puesta en escena fascinante. Un poderoso espectáculo emocional con un admirable rigor clásico. Silvia Garzón nos arrastra co su visceral Elektra."

DIARIO VASCO. Feria de Roberto Herrero: "Misión cumplida. Un aluvión de sensaciones que llegan desde múltiples fuentes. Tiene mucho esta obra de hipnótica."

DIARIO DE SEVILLA. Javier Paisano: "Ha vuelto a asombrar a un público que siguió embelesado la que, quizás, sea la propuesta más estética que ha creado Atalaya. El sello de Atalaya es ahora más sabio, más estético; es imprescindible. 'Elektra.25' es un compendio de virtudes en cuanto a

interpretación, incuestionable el fabuloso elenco, las coreografías de Juana Casado y Lucía You y el maravilloso vestuario de Carmen de Giles y Flores de Giles que embellecen hasta el paroxismo este aniversario."

Correo de Andalucía. Sevilla. Lola Guerrero: "Una tragedia preciosista que roza la excelencia. Lo que destaca de este montaje es, 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."

CULTURA CLASICA. Antonio Cantudo: "Impecable actuación de todos y cada uno de los actores. Un verdadero placer para todos los sentidos el coro, con su naturalidad y su frescura hace que la atención de los espectadores no se pierda en ningún momento. Un gran espectáculo, en suma, que consiguió un aplauso largo y unánime"

EL IDEAL. Granada. Andrés Molinari: "La nueva Elektra es una preciosidad indescriptible, casi imposible de criticar. Genial coro. Los actores pronuncian a la

perfección. Siempre habrá artistas como Ricardo Iniesta para alertarnos contra tiranos y deleitarnos."

LA NUEVA ESPAÑA. Oviedo. Eva Vallines. "Un espectáculo muy operístico, con una fuerza visual impresionante en el que los cantos y danzas del coro tienen el papel protagonista, recupera así el sentido del teatro total de la Grecia clásica, que aquí refuerza el carácter tribal y ancestral".

BERRIA. Donosti. Agus Pérez: "Ha sido especialmente notable la importancia concedida a la naturaleza coreográfica del montaje. Excelente la actitud corporal y la cohesión de grupo; nos han ofrecido una vez más una brillante función."

MES OSONA. Vic (Barcelona). Toni Carrasco: "Hacía tiempo, quizás demasiado tiempo, que no disfrutaba tanto y tanto con una obra de teatro clásico. Lo que se pudo ver fue una obra de teatro como hacía años que no disfrutábamos. horas después de la representación aún nos deja boquiabiertos, nos interroga y nos interpela sobre lo que vimos. sin lugar a dudas, una compañía que se ha convertido en uno de los referentes más sólidos del teatro español".

Ficha Técnica:

Dirección, dramaturgia y espacio escénico: Ricardo Iniesta
Dirección coral: Marga Reyes
Maquillaje y peluquería: Manolo Cortés
Coreografía: Juana Casado y Lucía You
Diseño de luces: Alejandro Conesa
Espacio sonoro: Emilio Morales
Ayudante de dirección: Sario Téllez
Asistente de dirección: Tiziano Giglio

Ficha Artística:

Actores y actrices:
Silvia Garzón
María Sanz
Raúl Vera
Lidia Mauduit
Enmanuel García
Garazi Aldasoro
Imasul Rodríguez
Ángela González

Representación de Elektra.25 en Chipre

EL AVAR@ DE MOLIÈRE en clave de comedia musical

En 2022 se han cumplido 400 años del nacimiento de Moliere, uno de los grandes transformadores del teatro en el segundo milenio, como bien expusiera Ariane Mnouckine en la película con la que le rindiera homenaje hace casi medio siglo.

Atalaya nunca había abordado textos de dramaturgo francés alguno, al contrario que actores alemanes, de quienes ha llevado a escena siete obras; el expresionismo está mucho más cerca del lenguaje de Atalaya que la tradición francesa, incluido el creador de la Comédie Française. Cuando abordan un texto, el director y los actores del grupo, intentan imbuirse del mundo y submundo del autor; pero en este caso la idea, desde un comienzo, fue crear una comedia musical, un género completamente nuevo para Atalaya. Solamente en *La Ópera de 3 centavos* de Brecht se aproximó al mismo, pero tampoco era comedia.

Sorprendentemente, *El avaro de Moliere* ha resultado uno de los espectáculos de Atalaya que más parabienes ha cosechado y en cada función el público termina en pie aplaudiendo al compás de la música. Ha tenido mucho que ver en ello la adaptación del texto, que ha eliminado las partes más avejentadas o costumbristas e introducido ideas más actuales, extraídas de la versión cinematográfica de Tonino Cervi y Alberto Sordi; especialmente el tema central del deshucio, que no aparecía en Moliere y aquí resulta clave y de lo más cercano a la realidad.

Pero lo que imprime un sello especial al montaje es el trabajo de los actores, que cantan, bailan e interpretan música en directo en varias escenas. Una actuación muy energética con un ritmo de texto endiablado que atrapa de principio a fin al espectador. En Atalaya cada vez tiene más importancia la palabra y por ello se eligen grandes textos poéticos, desde la Tragedia griega al Lorca del teatro imposible, pasando por Shakespeare o autores del siglo XX como Heiner Müller o Valle-Inclán. En Moliere, sin embargo, la palabra no tiene un componente poético, está al servicio de la historia que se narra, por ello ha sido posible y a la vez necesario que los actores interpretaran el texto con mucha mayor velocidad, que en otras obras donde la palabra genera multitud de imágenes y climas.

Moliere es uno de los grandes autores de la comedia de todos los tiempos, y por ello ha resultado un enorme aprendizaje para Atalaya adentrarse en su mundo, pero tendiendo numerosos puentes a nuestros días para que resulte eficaz la carga crítica que plantea.

El espectáculo ha comenzado la temporada recogiendo cuatro premios en la primera entrega de galardones (Escenarios de Sevilla): Mejor espectáculo, mejor dirección, mejor actriz (Silvia Garzón) y mejor vestuario. Finalistas fueron Carmen Gallardo y Raúl Vera en el apartado actoral, y Ricardo Iniesta como adaptador y escenógrafo.

La crítica ha dicho:

" 'Avaro' crítico, feliz, reflexivo, depurado; ritmo elevado, sobrenatural por momentos, fusión coreográfica de cuerpos y elementos escénicos desde la que envolver la mirada de la audiencia" Alfonso Crespo, ABC (*****)

"En este montaje todos brillan. Molière permite que disfrutemos de ellos como nunca lo habíamos hecho antes. Un espectáculo compacto, divertido y lleno de buenas interpretaciones" Javier Paisano Diario de Sevilla (*****)

"Magistral, ingeniosa, desenfadada, comprometida. Tan divertida como genial. un equipo excepcional, tanto artístico como técnico, que en esta obra brilla con luz propia. no deja de sorprendernos en cada montaje" Lola Guerrero El Correo (*****)

"El trabajo de actores y actrices resulta impecable. Carmen Gallardo realiza una caracterización física y espiritual magnífica, con unos cambios de registro de gesto, movimiento y actitud brillantes. Los demás representan a sus diversos personajes con una interpretación sobresaliente, resaltando siempre su brillantez en la muy trabajada y perfecta dicción, en su mixtificación del gesto y en la estudiada armonía de sus movimientos" Antonio Illán. ABC. Toledo.

"Un montaje que no para de tener buenas acogidas en los teatros en los que se ha representado, un síntoma de que ya está siendo un nuevo éxito" Luis Alberto Sosa. Achtung

"Una producción importante. Gallardo saca el máximo provecho de sus excepcionales dotes cómicas. Una función muy del agrado del público que llenaba el teatro y premió a la compañía con grandes y prolongados aplausos" Jesús Almendros Diario de Cádiz (*****)

"La versión fue magnífica. Iniesta acierta en la adaptación, convirtiendo el espectáculo en una fiesta musical. Rezuma vitalidad desde la música al gesto. Fluidez, armonía y esencialidad. Un gran trabajo. Reiterados aplausos". Fernando Herrero. Norte de Castilla. Valladolid

"El público que ha asistido a la cita, ha disfrutado. El baile y la música han destacado durante la obra, dejando un buen sabor de boca " Paola Lessey. Faro de Ceuta.

"El reparto, encabezado por Carmen Gallardo, quien construye un Harpagón rico de matices, hace un trabajo de gran brillantez, en el que hablan, cantan, bailan y expresan con energía y credibilidad los distintos personajes. Un largo aplauso por el trabajo desarrollado, un trabajo intenso y brillante". M. Angel de Abajo. ABC. Córdoba

"Ni el propio Molière pudo soñar que se pudiera llevar a cabo una función tan rotunda y deslumbrante. Una obra de arte. Cuánta profesionalidad y cuánto buen hacer. Imposible encontrar un Harpagón como esta grandísima actriz. El avaro ha sido engrandecido por Iniesta, también por unos actores que bordan con primor y decisión sus papeles". Bernardo Romero. Huelva.24

Ficha Técnica:

Dirección, dramaturgia y espacio escénico: Ricardo Iniesta
Coreografía: Juana Casado y Lucía You
Composición musical y arreglos: Luis Navarro
Dirección coral: Marga Reyes y Lidia Mauduit
Escenografía: Ana Arteaga & Viñas
Vestuario: Carmen de Giles y Flores de Giles
Maquillaje y peluquería: Rocío Ponce
Diseño de iluminación: Alejandro Conesa
Espacio sonoro: Emilio Morales
Ayudante de dirección: Manuel Asensio

Ficha Artística:

Actores y actrices:
Carmen Gallardo
Silvia Garzón
Raúl Vera
María Sanz
Lidia Mauduit
Enmanuel García
Selu Fernández
Garazi Aldasoro

Esperando a Godot

2022 ha sido el primer año en que Atalaya estrena dos espectáculos. A *El Avaro* estrenado en enero, se ha sumado *Esperando a Godot* a primeros de octubre. Si aquél significaba la primera incursión del grupo en la comedia musical, el segundo ha supuesto el primer "Beckett" de Atalaya, y por extensión la primera puesta de un texto del Teatro del Absurdo. El montaje supone una vuelta de tuerca en la trayectoria del grupo al prescindir de sus habituales señas de identidad: coros de voces, coreografías vertiginosas, numerosos temas musicales y efectos sonoros, innumerables efectos de luz, escenografía en continuo cambio transformando el espacio en manos de los actores, interpretación coral... ; nada de eso aparece en el espectáculo... y sin embargo el lenguaje de Atalaya está hasta en el último resquicio y el público así nos lo ha hecho saber.

En este montaje se apuesta por un espacio escénico que no cambia; ausencia de temas musicales, tal como exigen los herederos de un autor que prohibió en su día expresamente la presencia de mujeres, algo que deberían revisar sus herederos para que la figura del dramaturgo irlandés no se empañe; ya no son tiempos propicios a la misoginia o al patriarcado, y los herederos harían bien en suavizar esas prohibiciones que han aplicado en numerosas ocasiones y que hoy resultan anacrónicas e insultantes para el oficio escénico y para el público de todo género.

Por otro lado el texto de Beckett resulta de una tremenda actualidad al colocar a los personajes, y por ende al espectador, al borde del abismo existencial; la Humanidad está agotando, hoy día, sus últimas posibilidades de prorrogar la vida sobre la tierra más allá de unos pocos siglos, por mor de su propia estupidez. Los personajes de Beckett rayan en esa idiotez que nos aboca al exterminio de la vida en el Planeta, si no cambia su comportamiento el ser humano; al tiempo transmiten una fragilidad y ternura que provoca que el espectador se emocione con un texto que, a priori, queda muy lejos de lo emocional.

Atalaya ha acatado los postulados beckettianos, alejándose de su habitual territorio escénico, y en el camino ha descubierto cómo cuatro de los actores más veteranos del grupo -entre ellos suman más de un siglo de giras con el grupo- transmiten al público una enorme fragilidad y provocan una sublime emoción en lugar del tedio que demasiadas veces genera este inmortal texto. El secreto tiene mucho que ver con el entrenamiento y aprendizaje de décadas por parte de los cuatro intérpretes, que han compartido cientos de funciones por todo el planeta. Juntos han abordado la Tragedia griega, Shakespeare, el Lorca más surrealista, Valle-Inclán o el Brecht más grotesco, entre otros, con la idea de grupo que pervive en el ADN de Atalaya y que han transmitido a las generaciones más jóvenes. Ellos dan vida durante hora y media a la filosofía del Teatro Pobre grotowski, el Teatro de la Crueldad de Artaud o el Teatro de la Muerte de Kantor... la tríada sobre la que se edifica su enorme interpretación y buena parte de la historia de Atalaya.

Supone también el primer montaje de Atalaya donde la dirección de Ricardo Iniesta es compartida; Sario Téllez ha sido ayudante de dirección en una decena de montajes del grupo; juntos hicieron la única incursión en el universo Beckettiano, con *Nana*, un pequeño montaje que Sario interpretó con la dirección de Ricardo para el Ciclo Autor que se dedicara en el año 2000 al genial dramaturgo; por otro lado Sario ha dirigido numerosas puestas en escena con La Maraña, compañía residente de TNT y con otras compañías sevillanas.

Esperando a Godot se ha estrenado como cierre del 53º Festival de Molina de Segura con una muy calurosa acogida por parte del público. El montaje gira en el primer trimestre del año en el circuito de la Comunidad de Madrid y posteriormente viajará por todo el país.

Atalaya, 43 países de los 6 continentes

Atalaya suma ya 43 países recorridos por los seis continentes que representan más de 3/5 partes de la superficie de todos los países del Planeta, 33 de ellos de habla no hispana. Entre las ciudades recorridas destacan Pekin, Moscú, Nueva York, Londres, Melbourne, Buenos Aires, El Cairo, París, Sao Paulo, Caracas, La Habana, Santiago de Chile, Lima, Taipei...

Atalaya habrá presentado a finales del 2023 diez o más espectáculos en una treintena de ciudades: Sevilla, Madrid, Valladolid, Málaga, Granada, Alicante, Murcia, Salamanca, Palencia, Hospitalet, Barakaldo, Córdoba, Jerez, Santander, Elche, Gijón, Castellón, Huelva, Badajoz, Cuenca, San Sebastián, Girona, Albacete, Cáceres, La Rinconada, Palma del Río, Marbella, Las Palmas... Los programadores de estas ciudades de 13 autonomías diferentes son quienes han hecho posible en gran medida la continuidad de Atalaya. Gracias.

80 premios dentro y fuera de España

Atalaya ha recibido en su trayectoria 80 premios y distinciones, cinco de ellos en otros continentes. Destaca el Premio Nacional de Teatro en 2008, y en los últimos años la Medalla de la Ciudad de Sevilla y el Premio Adolfo Marsillach de ADE a la trayectoria.

El prestigioso premio ISA (Iniciativa Sevilla Abierta), en su 14ª edición concedió el de "Proyección Internacional de Sevilla" a Ricardo Iniesta, por la fundación y dirección de Atalaya y el Centro TNT: "Ambos entes, a través de sus distintos proyectos y convocatorias, se han situado como referentes internacionales en las disciplinas que promueven. Han llevado el nombre de Sevilla, asociado a diversos montajes escénicos, por más de 40 países del mundo y han situado a la ciudad como anfitriona de maestros teatrales de todas las tradiciones en sus instalaciones con un claro afán formativo y divulgador".

Suspendida la gira a Irán

El festival Fadrj de Teheran (Iran), uno de los más prestigiosos de Asia, había invitado a *Elektra.25*, pero tras la rebelión que se está produciendo contra esta dictadura islámica por el asesinato de una joven activista kurda, Atalaya ha decidido cancelar esta gira en solidaridad con el movimiento feminista de dicho país. A pesar de la situación se intentó que fuera Elektra para dar una idea de mujeres luchadoras y protagonistas, y tomar allí contacto con actrices iraníes de teatro para difundir su situación; pero las autoridades del país obligaban a pasar censura del espectáculo completo antes de actuar, que las actrices llevaran velo y cuerpo cubierto y que no hubiera contacto físico entre hombres y mujeres... Lamentable e inaceptable. Nos negamos en rotundo y pedimos boicot a este festival al que han acudido en años anteriores prestigiosas compañías de todo el mundo. Hasta que no caiga este régimen feudal en sus principios "morales" Atalaya no viajará allí; al igual que no debería haberse celebrado el Mundial de fútbol en Qatar, ni deberían permitirse las amistosas relaciones con Arabia Saudí o Emiratos, donde reside el "emérito". Tolerancia cero con estos regímenes de verdadero "apartheid".

En 2024 comienza la "segunda mitad de la vida" de Atalaya. Tras un año tan especial como el 23, iniciamos nuestros segundos 40 años.... Y no podía ser de mejor manera que llevando a escena uno de nuestros títulos más celebrados: *Divinas palabras*. En esta ocasión no mantendremos elementos de la escenografía, ni algunas músicas -como sucediera en la segunda versión de *Elektra*-; tampoco mantendremos intocable el texto, como en *Así que pasen cinco años*.

La primera versión de la obra de Valle-Inclán se estrenó en 1998 y recorrió 150 ciudades de una decena de países y cinco continentes. Especialmente emotiva fue la gira a Pekín lo que hizo posible que se tradujera por primera vez Valle al mandarín, el idioma oficial más hablado en el mundo. En aquella versión debutó con Atalaya Silvia Garzón en el papel de Simoniña, a fines del 99. Así que habrán pasado 25 años asumirá el rol de Mari Gaila, madre de aquella y protagonista de la obra, coincidiendo con un momento espléndido de Silvia como actriz, tras recoger en un año premios de Sevilla y Andalucía por sus interpretaciones en *Elektra* y *El Avaro*. Otros ocho actores de diversas generaciones de Atalaya estarán presentes en el montaje. Algunos de ellos, como Raúl Vera, María Sanz o Lidia Mauduit llegaron a formar parte de la primera versión cuando se repuso entre los años 2009 y 2011.

El lenguaje grotesco resulta uno de los cuatro que maneja Atalaya y a él pertenecen *Divinas palabras* y *Celestina* justamente los dos montajes del grupo que más funciones suman por todo el mundo. La nueva versión del texto de Valle jugará con unos elementos escénicos que propicien numerosos y vertiginosos cambios de espacio manejados por los actores. No se mantendrá el texto íntegro sino que se reducirán algunas escenas como ha sucedido en obras de Shakespeare, de Brecht o la propia *Celestina* potenciando las palabras con mayor musicalidad y capacidad emocional. Valle definió su obra como una "sinfonía de colores" y esto se plasmará gracias al mayor protagonismo musical y a la escenografía que permitirá inundar de cambios cromáticos la puesta en escena.

Debido al intensísimo calendario de gira de 2023 aún no se puede decidir la fecha y lugar de estreno, aunque posiblemente sea Catalunya, donde tanto se aprecia el trabajo de Atalaya. Baste decir que cada año resulta la autonomía donde más ciudades recorre, incluyendo la propia Andalucía; y otro dato, la primera versión de *Divinas palabras* alcanzó el número uno del ranking de la crítica en Barcelona en 1999 y giró por numerosas ciudades catalanas.

Otros espectáculos*

El jardín de las Hespérides
(1984-85)

Pa jartarse de rei
(1985-86)

Así que pasen cinco años.
Lorca (1986-88)

La rebelión de los objetos.
Maiakovski (1988-89)

Hamletmaschine.
Heiner Müller (1990-91)

Espejismos. J.M. Olivero
(1991-92)

Descripción de un cuadro.
Heiner Müller (1992-95)

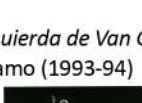
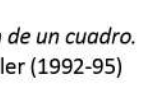
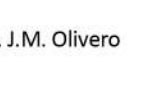
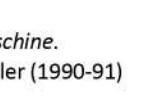
La oreja izquierda de Van Gogh.
Antonio Álamo (1993-94)

Así que pasen cinco años.
Lorca (1994-96)

Elektra. Autoría múltiple
(1996-2004)

Divinas palabras. Valle-Inclán
(1998-2005/2009-11)

El Público. Lorca
(2002-05)

Medea, la extranjera. Autoría múltiple
(2004-10/13-15)

La ópera de 3 centavos. Brecht
(2006-09)

A solas con Marilyn.
Alfonso Zurro (2007-15)

Ariadna. Marina Tsvietaieva y Carlos Iniesta
(2008-10)

Ricardo III. Shakespeare
(2010-01/23-)

Celestina. Rojas
(2012-)

Madrecoraje. Brecht
(2013-)

Marat/Sade. Peter Weiss
(2015-)

Así que pasen cinco años.
Lorca (2016-19)

* Junto a los 5 espectáculos de los que informamos en este BoleTiNT, suman 26; 8 de ellos estarán en gira en 2023

Conmemoración 40 años de Atalaya

CIUDAD	FECHA	ESPECTÁCULOS	MÁS ACTIVIDADES
Málaga	16 - 17 enero	El Avaro de Moliere Teatro Cervantes	Masterclass ESAD El Abrazo del Tiempo + foro, Cine Albéniz
Madrid	18 - 19 enero 9 - 19 febrero 22 - 26 febrero	Elektra.25 Teatros del Canal El Avaro y Marat/Sade, Teatro Fernán Gómez	El Abrazo del Tiempo + foro Taller Teatro Fernán Gómez
Cuenca	13 febrero 11 marzo	Elektra.25 Auditorio de Cuenca	El Abrazo del Tiempo + foro Aula de Cuenca
Oviedo	3 y 4 de marzo	El Avaro Teatro Campoamor	El Abrazo del Tiempo
Soria	20-21 marzo	El Avaro Palacio de la Audiencia	El Abrazo del Tiempo + foro
Salamanca	31 marzo - 1 abril	El Avaro Teatro Liceo	El Abrazo del Tiempo
Sevilla	10 - 17 mayo 25 - 27 mayo 29 - 31 octubre	Ricardo III, Marat/Sade y El Avaro Teatro Lope de Vega Elektra.25, Madre Coraje y Rey Lear Teatro Central	Encuentro "Creadores Atalaya" C.D.T El Abrazo del tiempo y Jornadas conmemorativas, Centro TNT
Cangas (Pontevedra)	28 - 30 junio	El Avaro Auditorio Xosé Manuel Pazos	El Abrazo del Tiempo Taller formativo
Palencia	21 y 22 septiembre	El Avaro Teatro Principal	El Abrazo del Tiempo
Úbeda	29 y 30 septiembre	El Avaro Teatro SAFA	El Abrazo del Tiempo
Hospitalet de Llobregat	19 - 21 octubre	Elektra.25 Teatro Joventut	
Molina de Segura (Murcia)	17 y 18 noviembre	El Avaro de Molière Teatro Villa de Molina	El Abrazo del Tiempo + Foro
Valencia	23 - 26 noviembre	El Avaro Teatro Principal	El Abrazo del Tiempo Taller ESAD
Valladolid	30 nov. - 3 dic.	Elektra.25 Teatro Calderón	El Abrazo del Tiempo
Gijón	6 - 8 diciembre	Elektra.25, Ricardo III y El Avaro de Molière Teatro Jovellanos	El Abrazo del Tiempo + Taller

Este listado es provisional y seguirá ampliándose. Cabe destacar, asimismo, la exposición que se llevará a cabo en otoño de 2023 en el Casino de la Exposición de Sevilla: Escenografías, vestuario, proyección de espectáculos, carteles, fotografías que se han generado durante los 40 años de Atalaya se mostrarán en este mágico y amplio espacio entre mediados de octubre y mediados de noviembre; coincidirá con los actos que se llevarán a cabo en TNT en el marco del XVI MITIN que contará con la presencia de Eugenio Barba entre otros maestros invitados.

EL ABRAZO DEL TIEMPO, emocionante

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha presentado como estreno absoluto la película *El Abrazo del Tiempo*, un documental sobre los 40 años de Atalaya. Catorce son los "cómplices" que hablan sobre Atalaya desde ámbitos externos, aunque su relación haya sido mayor o menor con el grupo, pero que en algún momento han tenido un vínculo especial: Eugenio Barba (director del Odin Teatret), José Manuel Garrido (fundador del INAEM), Benito Zambrano, Esperanza Abad, Leo Bassi, Josep María Pou, Laila Ripoll o Rocío Montero (la Bernarda del Vacie) entre otros.

Intervienen asimismo otros catorce artífices que conforman actualmente el grupo, desde el fundador y director, Ricardo Iniesta, a las cuatro generaciones de actores: Carmen Gallardo (cofundadora en el 83); Jerónimo Arenal, Aurora Casado, Sario Téllez, Marga Reyes, Joaquín Galán y Silvia Garzón que entraron en los años noventa; Manuel Asensio, Raúl Vera, María Sanz y Lidia Mauduit que llegaron en la primera década del siglo, y las dos recientes incorporaciones: Emmanuel García y Garatzi Aldasoro en el veinte.

Escenas de espectáculos que suponen testimonios históricos de hace cuatro décadas se entrelazan con escenas de espectáculos actuales grabadas en localizaciones impactantes: desde las Salinas de Bonanza, a las ruinas de Baelo-Claudia, pasando por las dunas de Puntapalomas, las Bodegas de Sanlúcar o la antigua Cárcel de Huelva, entre otras.

Hora y media donde los cánticos de los actores de Atalaya se suceden en la veintena de espectáculos que han supuesto un recorrido por grandes textos de la Tragedia Griega, del Siglo de Oro y del siglo XX con el común denominador de la imagen impactante, de la música emocional, de la palabra poética, de la fuerte presencia escénica... y de la ética del compromiso artístico.

Pero también tienen su espacio en la película los dos "pulmones" que dan aire al Centro TNT, del que Atalaya es el corazón...: el Laboratorio de Investigación, que cumple este año su 25ª edición y que representa la cantera del grupo, así como el Teatro social y comunitario por el que los actores de Atalaya llevan tres lustros apostando desde que el Centro Internacional se ubicara junto al Vacie, el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, que gracias en buena parte a este trabajo está a punto de desaparecer.

El abrazo del tiempo es una producción de Centro de Arte Producciones Teatrales codirigida por Ricardo Iniesta y Félix Vázquez, de BuenaSombraFilms, que también realizó el montaje y el guión.

El estreno, celebrado en el Teatro Alameda de Sevilla, donde Atalaya presentó dos de sus montajes que lo dieron a conocer dentro y fuera de España -*La rebelión de los objetos* de Maiakovski en 1988 y *Hamlet-maquina* de Heiner Müller en 1990- resultó una emotiva velada para el público presente entre el que se encontraban antiguos actores, creadores, productoras, responsables de las diferentes administraciones públicas, periodistas, alumnos del Laboratorio y compañeros de la profesión andaluza.... Y una sensación generalizada a la que pusieron nombre muchas personas: emocionante.

Sobre el escenario, acompañando la presentación de la película por parte del director de Atalaya, los actores que integran el grupo, acompañados por los jóvenes actores que giran en espectáculos con Atalaya en la actualidad. La presentación previa corrió a cargo de Juan Antonio Bermúdez, crítico, poeta y "alma mater" del Festival, que cinco días después falleció de manera fulminante, provocando un "shock" en todos los que pudimos compartir con él una noche tan especial.

250 partícipes

Pedagogos invitados (61)

Eugenio Barba
Esteve Graset
Pepe Rios
Enrico Maseroli
Toni Cots
Isabel Soto
Juan Ortega
Janek Alexander
Gracel Meneu
Vivian Acosta
José González
Karunakaran Nair
Kalliopi Tatsoglu
Alicia García Márquez
Isabel Vázquez
David Perry
Ferrucio Merisi
Claudia Contin
Roberta Carreri
Vicente León
Etelvino Vázquez
Pei YangLing
Guo YingChun
Genadi Bodganov
Cristina Wistari
I Made Djimat
Ne Barros
Natsu Nakajima
Linda Wise
Enrique Pardo
John Kalamandalam
Mary John Kalamandalam
Leo Bassi
Carlo Colombaioni
Thomas Leabarth
Torgeir Weithal
Tage Larsen
Stephan Suschke
Blandine Calais
Akira Matsui
Omar Pacheco
Augusto Omolú
Jordi Cortés
Susanne Vill
Doreen Thobekile
Daisuke Yoshimoto
Heather Cornell
Israel Galván
Sonia Kheler
Lliana Aracil
Tiziana Barbiero
César Brie

Will Keen
Chorea Teatr (3)
Laboratorium Piesni (2)
Inma la Carbonera
Ana Salazar

Creadores y colaboradores artísticos y escénicos (62)

Esperanza Abad
Mikel Laboa ***
Ricardo Iniesta
Juan Ruesga
Matthias Wernard **
Carmen Giles
Manolo Martín
Paco Aguilera
Isabel Martín
Angel Palomo
Fernando Mansilla
Paco Salinas
Patxi Melgosa
Antonio Alamo
Curro Casillas
David Hoomçnback
Pepe Saavedra
José Luis Prieto
Tom D'Onellam
Inmaculada Almendral
Jesús Morgollón
José Manuel Olivero
Rosalía Gómez
Javier Martín
Belén Martín Gaitero
Teresa Guardia
Carlos Iniesta
Luis Castilla
Ana Elías
Paola Román
Rafa Guerrero
La Musgaña ***
Manolo Cortés
Antonia Gómez *
Borja Ortíz de Gondra
Pepe Távora
Pepa Delgado *
Rocío de la Calle
Fau Nadal
Luis Navarro **
Carmen García **
Oriol Boixader **
Javi Mora **
Olga Franco **
Carlos Carvajal **

Stefano di Rubbo **
Pelagio Forcada **
Vicente Palacios
Factoría
La Fragua
Sergio Bellido
Juana Casado
Asier Etxaniz
Raúl Muñoz
Elena Bolaños
Félix Vázquez
Ana Arteaga
Rocío Costa
Marta Flores Giles
Tiziano Giglio
Lucía You
Raúl Gómez
Rocío Ponce

* Ayudantes de dirección y realizado una sustitución
** Músicos en escena
*** Cesión de temas musicales

Técnicos, admón. y gestión (62)

Juan Carlos Gallardo
Antonio Alonso
José Bermúdez
Guillermo Suero
Gilles de la Boixiere
Nacho Sánchez
Ignacio Moreno
Federico Medrano
Victor Fernández
Moisés Robles
Miguel Franco
Agustín Gómez
Fernando Reyes
Nacho Almarcha
Rafa Calderón
Alejandro Conesa
Damián Romero
Emilio Morales
Manuel Colchero
Guillermo Cano Mellado
Euri Lorre
José Enrique Pachón
Quique Ruiz

Mercedes López
Rosario Selma
Juana Sánchez
Carmen Rosa

María Domínguez
Javier Paisano
Juan Antonio Estrada
María Zumárraga
Encarna Cansino
Carmen Pombero
Fátima Herrero
Efrosina Tricio
Carmen Carrasco
Oren Moreno
Beatriz Morales
Patricia Garzón
Andrés Pérez Rúa
Sharon Sapienza
Pilar García
Rocío Vélez
Elena Carrascal
Elena Fdez. Orellana
Sonia Rivera
Paula Palacios
Teresa Lozano
Lola Solís
Rocío Reyes
Masé Moreno
Elena Gordillo
Angela Gentil
Paz López Millón
Victoria Villalta
Guillermo Suero
Gilles de la Boixiere
Nacho Sánchez
Ignacio Moreno
Federico Medrano
Victor Fernández
Moisés Robles
Miguel Franco
Agustín Gómez
Fernando Reyes
Nacho Almarcha
Rafa Calderón
Alejandro Conesa
Damián Romero
Emilio Morales
Manuel Colchero
Guillermo Cano Mellado
Euri Lorre
José Enrique Pachón
Quique Ruiz

Actores y actrices (65)

Carmen Gallardo
Javier Centeno
Juan Seller
Rocío Centeno
Paco Fonvella
Emilia Yagüe
Chío Noguera
Paco Gil
Juan Antonio Domínguez
Teresa Velázquez
Marisol Gómez
Juaní Carrascoso
Francisco Alfonsín
Cristina Samaniego
Evaristo Romero
Belén Lario
Chema de Miguel

Isa Ramírez
Vicente Gómez
Paco Yuste
Eva Morillo
Sario Téllez
Begoña Cruz
Juan Antonio Martín
Jerónimo Arenal
Aurora Casado
Ramón Giró
Angel Ridao
Charo Sojo
Cristina Medina
Helena Redondo
Aurora Montero
Marga Reyes
Joaquín Galán
Juanjo Ruano
María Martínez Tejada
Almudena Rey
Silvia Garzón
Oren Moreno
José Manuel Mudarra
Manolo Asensio
Juan Rivadeneyra
Cynthia Luque
Juanlu Corrientes
Rebeca Torres
Sonia Gómez
Susana Fernández
Raul Vera
María Sanz
Lidia Mauduit
Alba Mata
Beatriz Ortega
Nazario Díaz
Raúl Sirio Iniesta
José Antonio Moreno
Elena Aliaga
Selu Fernández
Javi Domínguez
Ricardo Benfatto
Imasul Rodríguez
Anuar Aldasoro
Eva Rubio
Enmanuel García
Laura Porras
Angela González
Jon Blanco
Pedro Callealta

(la mayoría ha debutado profesionalmente con Atalaya)

TriNiTrotolueno desde las Antípodas

(El Boletín siempre ha publicado una página al revés, con noticias desenfadadas y homenajes...)

En julio de 2019 actuó Atalaya en Boyacá (Colombia), donde tuvo lugar 200 años antes la batalla en la que Bolívar expulsó a los españoles y proclamó la independencia. Y ahí estaban unos españoles inaugurando el Festival del Bicentenario de la Independencia... gracias a que fuimos en gira con *Marat/Sade* toda una apología de la Revolución Francesa que tanto inspirara a Bolívar en su revolución. Beatriz Camargo y su grupo nos invitaron a impartir un taller con medio centenar de "teatristas" colombianos en La Maloca, el teatro que erigió hace cuatro décadas en Villa de Leyva; toda la troupe de Atalaya se puso manos a la obra. Este año Atalaya vuelve de gira a Colombia, que en este poco tiempo ha cambiado como un calcetín, con el primer gobierno progresista en su historia, siguiendo la ola de otros países (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile) de lo que ya se llama Zurdamérica.

Leo Bassi el poeta, filósofo, payaso y revolucionario lleva en gira por todo el orbe su montaje "*Mussolini*" cuyo estreno mundial realizó en el Teatro TNT en 2019, en pleno fragor de la extrema derecha, que acaba de entrar en el parlamento andaluz y luego por todo el país, y por el mundo... Ahora Leo, italiano él, lo tiene muy claro, Mussolini ha vuelto a su país, reencarnado en la inefable presidenta, Giorgia Meloni que accedió al Quirinal justo cien años después de la marcha fascista sobre Roma, liderada por el propio Duce. Pues en plena gira por Noruega con *Elektra.25*, los "atalayos" nos encontramos en un andén con Leo que llevaba de gira a Mussolini. En el tren Leo nos contó que quiere erigir capillas "patólicas" por el mundo a modo de "consulados" de su Paticano de Madrid... y nos propuso hacer una en el TNT... Que su dios Pato nos coja confesados...

Los ensayos de *Elektra.25* por videoconferencia fueron para verlos... y oírlos... algunos hay grabados para la posteridad... por un lado el director con su característico histrionismo y exageración -que en la pantalla es más palpable aún- y por otro los actores y ayudantes de dirección tras las ventanas... del portátil... En los primeros ensayos el director se desesperaba, pero le fue cogiendo el tranquillo y al final hasta lo disfrutó. También gracias al zoom en el confinamiento se consolidó En Compañías -que agrupa a 12 compañías históricas- porque, como no tenían otra cosa mejor que hacer se reunían todos los miércoles, de ahí surgió Rayuela -el festival que este otoño llegó a TNT-; mientras que antes del Covid se encontraban sólo de Feria en Feria de teatro... para comer y beber, y, claro, no llegaban a concretar mucho... También por zoom se pudo hacer el Puente de los Tiempos para conmemorar los 25 años del Laboratorio de TNT, con muchos maestros de todo el mundo por pantalla, lo que ahorró mazo de pasta en viajes para la celebración, claro... Y es que como suele decir Iniesta el Covid "ha traído muchas desgracias, pero dos cosas buenas: la llegada del zoom y la salida del Trump..."

Los últimos espectáculos de Atalaya están cosechando numerosos galardones. En la entrega de los Premios Lorca en Granada, se trataba de hacerse una foto cada vez que se recogía un premio en torno al OCHO que conmemoraba el número de edición de la gala; al director de Atalaya, al recoger el premio a mejor espectáculo andaluz, no se le ocurrió otra cosa que volcarlo (más chulo que un ocho él) ante el estupor de la viceconsejera de la Junta que le había hecho entrega del galardón y de Silvia Garzón (que había sido mucho más comedida al recoger su premio de mejor actriz). Encima, Iniesta reventó la sorpresa de que al tumbarlo significaba el ∞, al que luego iba a aludir la presentadora de la gala, Paz Alarcón, que más que hacer honor a su nombre, hizo honor a Putin y Zeilinski ya que quería matar al susodicho director gamberro...

El 2020 resultó especialmente mágico para la Escuela Municipal de Teatro de Úbeda "Ricardo Iniesta", al conseguir el Premio Max de Carácter Social por su labor con el Aula de Diversidad Funcional. Nati Villar, su incombustible fundadora y directora, batió todos los records de tiempo de dedicación conocidos: ni Almodóvar en los Oscar, ni Santiago Segura en los Goya... tuvo que salir Chochotte, la payasa presentadora, con unas enormes tijeras para que se cortara un pelo... La Escuela ha recibido otro premio en forma de rendición de Arrabal en persona al finalizar la función de *El Triciclo*; Arrabal, emocionado, aseguró que esa era ya su versión favorita; una versión que se estrenó en el Festival ETICO de TNT en 2021. Este año regresan con un nuevo montaje.

No es un glaciar donde están clavadas las bañeras de *Elektra*, como algunos podrían pensar..., son las Salinas de Bonanza que están junto a las Bodegas Argüeso de Sanlúcar de Barrameda... "asaltadas" por los actores de Atalaya que "metidos" en sus personajes grotescos de "*Celestina*" no dudaron en subirse a lo alto de los barriles... Así que acabaron entre rejas, tal como se los puede ver... enfundados en los trajes de locos de *Marat/Sade*... en la antigua cárcel de Huelva donde el general franquista Queipo mandaba a los homosexuales... Son algunas de las mágicas localizaciones en las que se rodaron escenas para *EL ABRAZO DEL TIEMPO*, la película que conmemora los 40 años de Atalaya.

En la edición 50 del Festival de Molina de Segura -uno de los más antiguos de España- los responsables del Ayuntamiento tuvieron la ocurrencia de poner una butaca dedicada a la trayectoria de Atalaya, coincidiendo con una de nuestras giras. Sólo Joglars y Atalaya tienen ese privilegio... No sabemos si hay algún friki que la pida cada vez que vaya al teatro... El director del grupo sí la reservó para el estreno de *Esperando a Godot* este octubre pasado... y trajo suerte... el montaje le encantó a todo el público, con lo que es Beckett...; tanto que Antonio Saura, director de la reputada compañía murciana Alquibla, decía al finalizar que al ver a los personajes en escena daba gana de subirse a darles abrazos, por lo entrañables que resultaban sus encarnaciones... Este año la cosa va de "abrazosss"...