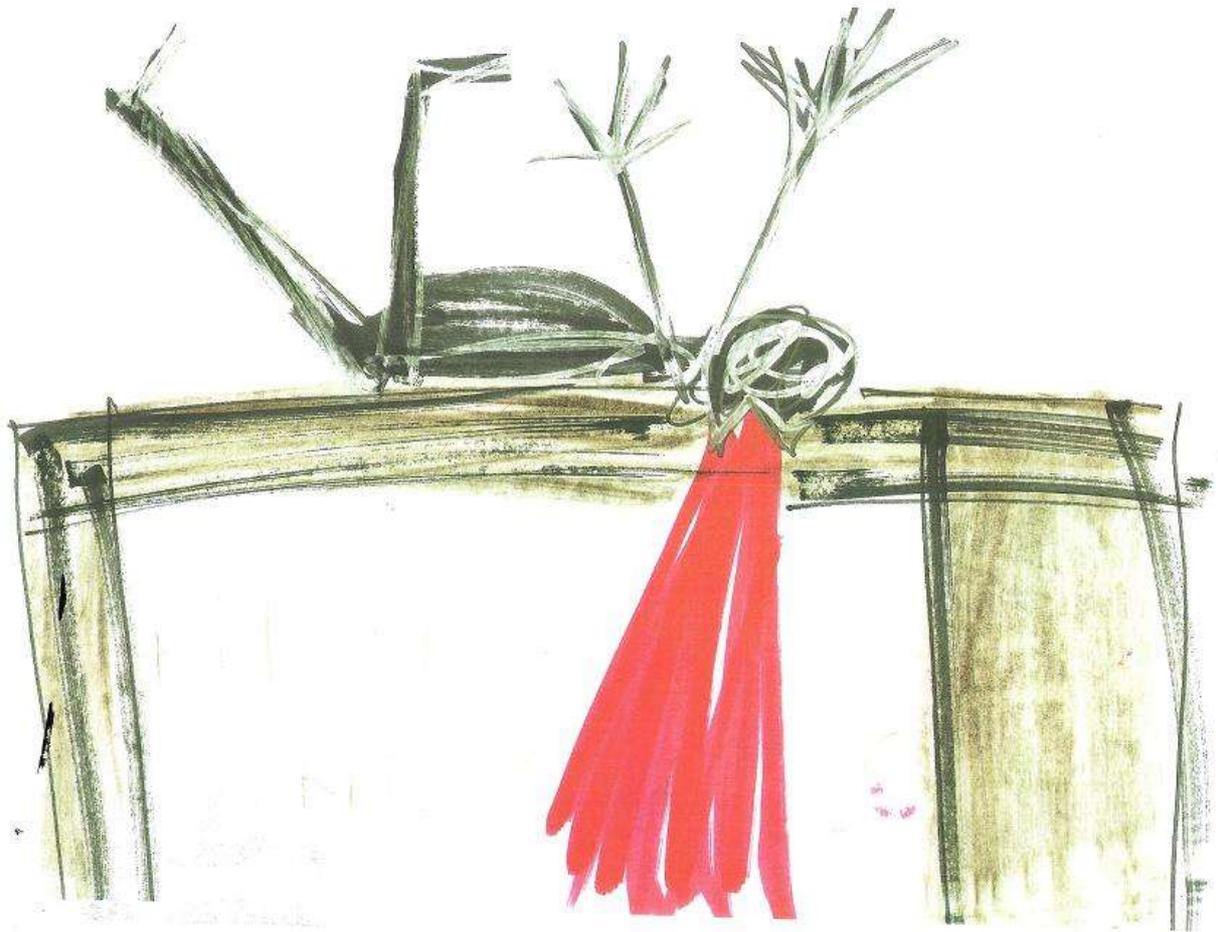


ANIMALARIO

TITO ANDRÓNICO



DE WILLIAM SHAKESPEARE
DIRECCIÓN. ANDRÉS LIMA

EL BANQUETE DE SANGRE

Crueldad, antropofagia, violación, descuartizamientos, amputaciones, asesinatos, sangre, sangre, y más sangre; pero todo esto dentro del marco de la familia. Al fin y al cabo "Tito Andrónico" es una tragedia familiar: el padre(Tito), el hermano (Marco) los hijos (Lucio, etc...) y la hija (Lavinia), la muda, el silencio en la familia, la niña violada que calla su secreto, sin lengua y sin manos, privada de la caricia, del afecto, del amor en un mundo sin piedad, en una familia sin piedad, que lucha contra otra familia, la de Saturnino y Tamora, con sus hijos y su amante (Aaron) e incluso su hijo ilegítimo.

Guerra de familias. Guerra al fin y al cabo. Y aquí la obra adquiere su dimensión política: las familias representantes del poder, la lucha de poderes por el poder. El congreso político como selva de animales salvajes que se devoran entre si, peor que animales, seres humanos.

El retrato que Shakespeare hace del ser humano en "Tito Andrónico" es tan cruel como sus propios personajes. Pero es en si mismo, en su escritura, en su ironía, en su sentido del humor la esperanza de la obra. Cómo se cuenta "Tito Andrónico" es la alternativa a tanta brutalidad.

LA PUESTA EN ESCENA

Diez actores, que representaran cada uno un personaje y formaran parte de un coro, serán la jungla, el bosque, Roma, Europa y los animales que la habitan.

Así por ej. La actriz que represente a Lavinia también será un hijo de Tamora y un mensajero, lo mismo sucederá con el resto del elenco. Todo queda en familia.

Siempre he imaginado que cada personaje que entra en escena, (ya sea en el congreso, en el mausoleo o donde sea) va poniendo la mesa para el banquete en el que al final los padres se comen a los hijos. Tito, en esta tragedia de sangre, acabará friendo morcillas de príncipe para que se las coman sus padres.

Toda la violencia y crueldad de la función esta contenida en una apacible comida familiar de domingo.

Esa mesa de familia numerosa será la idea básica del espacio escénico. La base de la actuación y el trampolín de todos los espacios de "Tito Andrónico".

La música original y en directo (Orquesta de 2-3 personas) recreará el ritmo de esta pelea de perros. Basándonos en las bases musicales de la tragedia clásica y transformándolas en contemporáneas.



EL PROCESO

Partimos de una adaptación y traducción directa y sencilla. Empezamos el proceso con un taller 6 meses antes de los ensayos. 15 días en los que investigamos en todo lo referente a "Tito Andrónico" y en los que sentamos las bases de la puesta en escena en cuanto a actuación, dirección, producción, música, vestuario y espacio.

El elenco esta formado por 10 buenos actores unidos por una edad heterogénea y por una manera afín de sentir el teatro. No me importa que se ajusten las edades, sexo o idioma a los personajes. Solo quiero actores creativos que formen un equipo sólido: Así, ENRIC BENAVENT, ALFONSO BEGARA , FERNANDO CAYO, JUAN CEACERO, JULIO CORTAZAR, ELISABET GELABERT JAVIER GUTIÉRREZ, NATHALIE POZA, ALBERTO SAN JUAN, LUIS ZAHERA

CONCLUSIÓN

Y la obediencia. Tito es un soldado obediente. Todo ha de estar dentro del orden. Por el orden mato a mi hijo, sacrifico a tu hijo, me corto una mano, violan a mi hija y cocino a tus otros hijos. Al soldado cuando se sale del orden le queda la venganza. Salvar el honor, "el otro orden" moral.

Al final todos mueren. Es normal. Solo el razonable (Marco) vive y habla. Ah! Y un amigo que pasaba por ahí y al que invitan al banquete final... y alucina. Es Emilio, que lo mira todo como EL PÚBLICO.

Emilio

Que Roma misma sea la plaga de si misma
Y ella a quien reverencian los reinos poderosos
Como un desesperado y abandonado naufrago
Se ejecute de un modo vergonzante a si misma...

...Mientras me quedo a un lado para llorar
Oyéndolo.

(Tito Andrónico, acto V escena 3ª)

Después de tantos años dedicados al estudio y a la traducción de las obras de William Shakespeare, ésta es la primera vez que se me ofrece traducir un texto para ser representado y adaptado a una dramaturgia concreta. En este caso es la ideada por Andrés Lima, el director de la obra. Esta feliz circunstancia ha permitido que todos los implicados en la producción trabajáramos al unísono y uniéramos nuestras energías para avanzar en la misma dirección. La larguísima preparación de Tito Andrónico por parte de Animalario (director y actores han realizado varios talleres y seminarios dedicados a esta obra) me ha permitido trabajar con la máxima ilusión que se le puede ofrecer a un traductor.

Como responsable, pues, de la “partitura” de este Tito Andrónico, me exigí una traducción en verso, como el original. Las traducciones en prosa siempre me han dado la impresión de ser como encefalogramas planos. No hay duda de que el mejor verso para una traducción al castellano es lo que se ha llamado métrica compleja, que consiste en organizar segmentos (versos o hemistiquios) donde se combinan ritmos binarios y/o ternarios recurrentes, y el resultado coincide muchas veces con los metros conocidos. Este alejamiento del isosilabismo evita a los actores la repetición de los mismos patrones acentuales y entonativos, les da un amplio registro de elocución, y, por consiguiente, la posibilidad de elegir no tan sólo la que se adapte más a su concepción del personaje, sino también



la que se adapte más a su estado de ánimo en cada representación.

Andrés Lima y Alberto San Juan han examinado mis versiones (lo digo en plural, porque mi manera de trabajar consiste en construir el texto de la traducción a base de retoques consecutivos y a veces sustanciales), me han estado haciendo observaciones interesantísimas que no podían ser sino el fruto de su atenta lectura e interiorización de la obra y que, además, me han enseñado a mí, como traductor, a tomar decisiones en las que todo tipo de temor quedase eliminado, porque todos los retoques tenían como punto de referencia la acción teatral así como la dramaturgia elegida.
Salvador Oliva

ESCENOGRAFÍA

El espacio de Tito Andrónico es un lugar contradictorio: Por un lado algo real y concreto, una gran mesa circular donde suceden grandes celebraciones y por otro, un suelo, un espacio poético y abstracto que cambia y que transforman los personajes. Pasa de



ser algo silencioso e inmóvil a ser un terreno inestable que gira como una espiral hasta convertirse en un volcán que grita y tiembla, como estos personajes que se retuercen de dolor, de amor, de deseo y se mutilan unos a otros en una búsqueda imposible por comunicarse.

VESTUARIO

Experiencia creativa, abierta e inacabada que pretende reflejar sin ilustrar, los diferentes momentos de cada personaje. Sus metamorfosis. Partiendo de ideas sencillas y a veces contradictorias, el vestuario de esta obra es una búsqueda hacia una



imagen esencial de cada personaje, en la que los detalles son pocos pero contundentes, es decir, sólo aquellos que den una información muy clara a cerca de cada uno.

AUTOR
TRADUCCIÓN
DIRECCIÓN

WILLIAN SHAKESPEARE
SALVADOR OLIVA
ANDRÉS LIMA

REPARTO
POR ORDEN ALFABÉTICO

ENRIC BENAVENT
ALFONSO BEGARA
FERNANDO CAYO
JUAN CEACERO
JULIO CORTAZAR
ELISABET GELABERT
JAVIER GUTIÉRREZ
NATHALIE POZA
ALBERTO SAN JUAN
LUIS ZAHERA

MÚSICOS

AURORA ARÉVALO (VIOLONCELLO)
RAÚL MIGUEL (TROMPETA)

ILUMINACIÓN

DOMINIQUE BORRINI

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

BEATRIZ SAN JUAN

MÚSICA Y ESPACIO SONORO

NICK POWELL

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

CELIA LEÓN

AYUDANTE DE VESTUARIO

BEATRIZ ALCALDE

AYUDANTE
DE ESCENOGRAFÍA

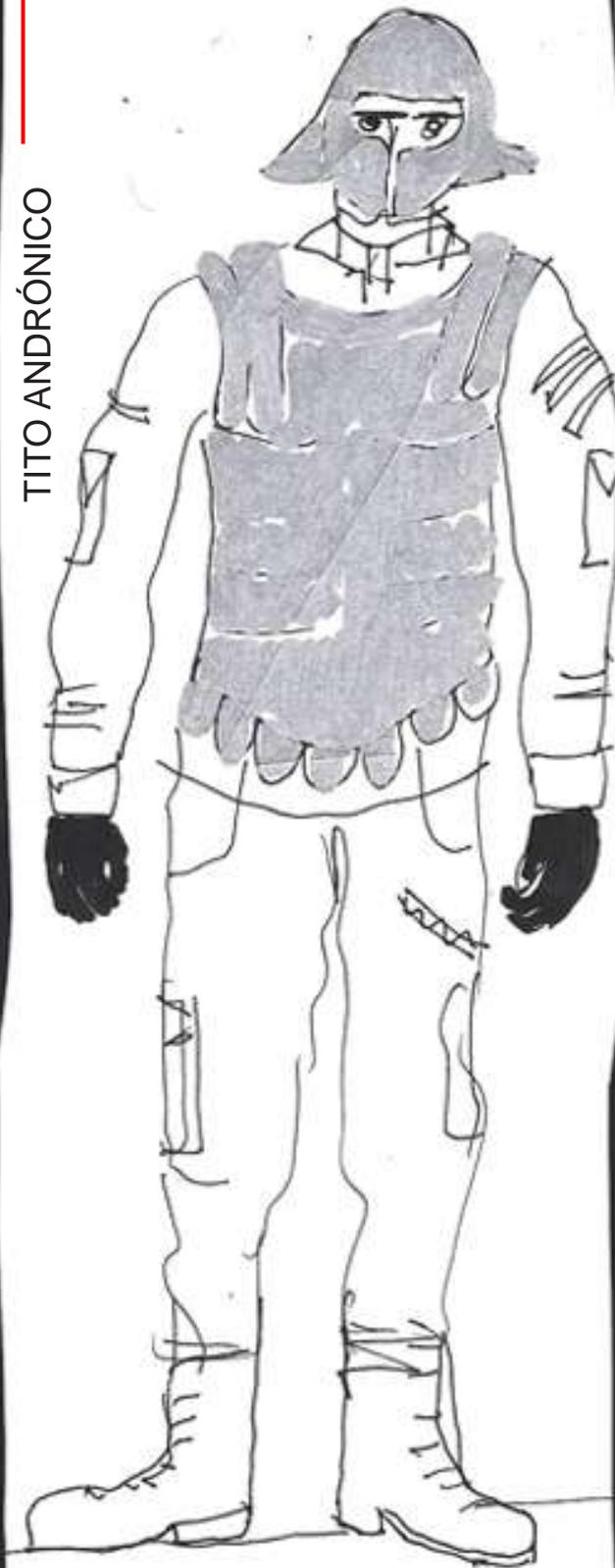
MANUEL ROCA
ALMUDENA BAUTISTA

SASTRERIA	ALBERTO VALCARCEL
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA	ODEÓN, SECOHM TECHnology, SFUMATO y PERONI
TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN	JUAN LUIS MORENO MANUEL RAMÍREZ
TÉCNICOS DE SONIDO	JOSE PEÑA RUBÉN MUIÑO
MAQUINISTA	MIGUEL ÁNGEL GUISADO
VESTUARIO EN GIRA	REYES CARRASCO
PRODUCCIÓN	JOSEBA GIL ESTHER FERNÁNDEZ
DISTRIBUCIÓN	TRASPASOS CHARO FDZ. INSAUSISTI C/ ANTONIO DE SUCRE 1, BAJO 01003 VITORIA - GATEIZ TELÉFONO. 945 27 92 38 - 945 12 10 81 MÓVIL. 619 40 02 23 charotraspasos@euskalnet.net

ES UNA PRODUCCIÓN DE ANIMALARIO Y EL FESTIVAL
DE TEATRO DE MÉRIDA

AGRADECIMIENTOS: ALEJANDRO COLUBI, RAMÓN
CANTERO, TEATRO ARENAL

TITO ANDRÓNICO



pado
s ro-
pre
abli-
aña.
sio-
- y
reí
no
pa-
los
ta-
do
lia-
tu-
de-
ra-
va-
la
si-
i

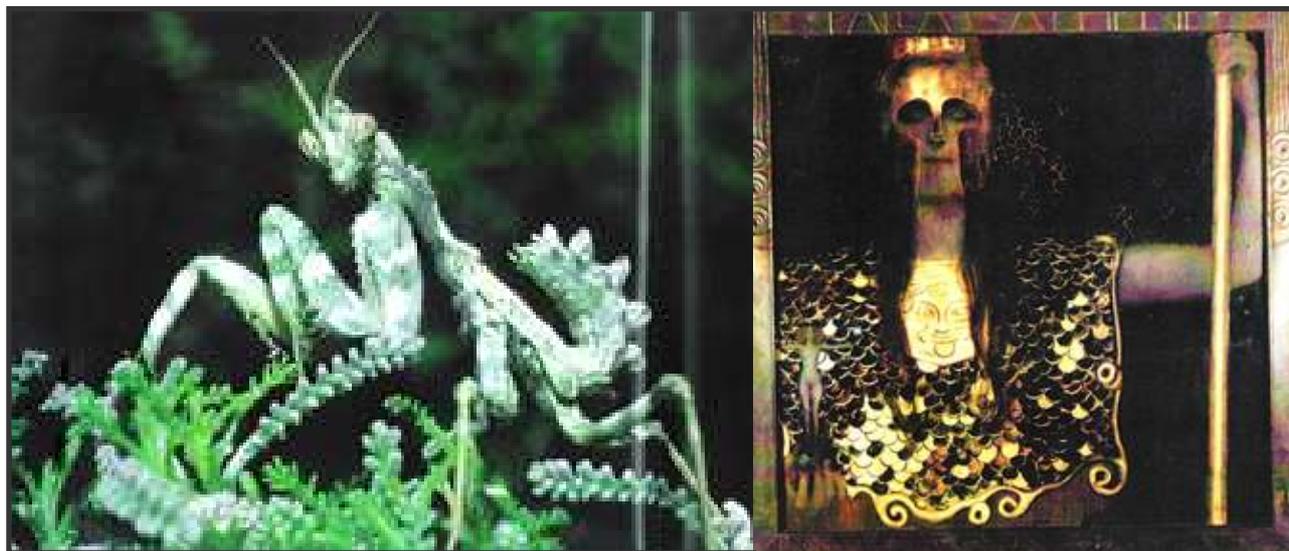


por
osí-
litar
rian
abli-
ias.
en
raí-
no:
que
dos
les.
ber-
na-
pe-
nte
re-
ra
ce
es

TITO ANDRÓNICO



TAMORA



TAMORA



LAVINIA

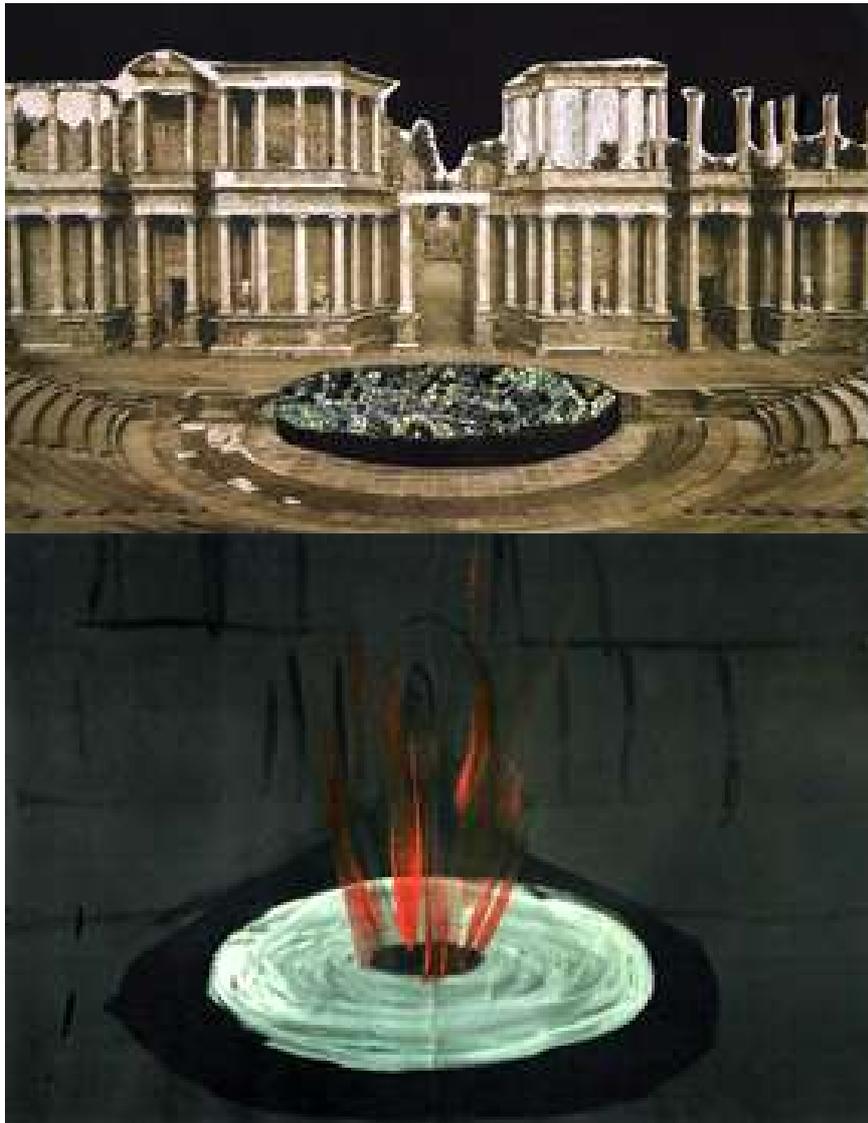


ANIMALARIO

BOCETOS DE VESTUARIO

MUERTE





ESTRENO 8 DE JULIO DE 2009 FESTIVAL DE MÉRIDA

JULIO DEL 8 AL 12 DE JULIO FESTIVAL DE MÉRIDA
DEL 17 AL 20 DE JULIO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DE ALMAGRO
22 DE JULIO SANTANDER
25 DE JULIO FESTIVAL DE TEATRO DE NIEBLA
30 DE JULIO ESTRENO EN LAS NAVES DEL MATADERO (MADRID)

AGOSTO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO EN LAS NAVES DEL MATADERO (MADRID)

SEPTIEMBRE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE TEATRO
LOPE DE VEGA (SEVILLA)

OCTUBRE VITORIA, LOGROÑO, FESTIVAL DEL SALT EN GIRONA, FESTIVAL
NOVIEMBRE DE BAIONA(FRANCIA)....

La historia de Animalario

En 1996 se forma la compañía de teatro Animalario con el montaje del que sería el primer texto como autor de Alberto San Juan: Animalario. El montaje se titulaba a su vez "Bonitas historias de entretenimiento sobre la humillación cotidiana de existir".

Mientras representan Animalario conocen a Andrés Lima, fundador de la compañía Riesgo, y su afinidad a la hora de ver el teatro les lleva a realizar en 1999 un espectáculo que vnculase a sus respectivas compañías. De esta unión sale la obra Qué te importa que te ame.

Un año más tarde estrenan El fin de los sueños, escrita también por Alberto San Juan, y Premio Max al espectáculo revelación 2001. En 2001 deciden hacer un montaje con siete textos cortos escritos por Alberto San Juan, Juan Mayorga y Juan Cavestany, bajo el título de Tren de mercancías huyendo hacia el Oeste. Siete piezas, siete.

En este mismo año se estrenaría también Pornografía barata, escrita y dirigida por Andrés Lima.

En febrero de 2003 se estrena el montaje Alejandro y Ana: todo lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del presidente, de Juan Mayorga y Juan Cavestany. Desde entonces ha sido representada por toda España durante más de dos años y ha superado las 350 representaciones.

En el año 2004 la Compañía Animalario recoge sus frutos y obtiene dos galardones en los premios MAX: Premio al Mejor Espectáculo de Teatro, por Alejandro y Ana...; y Premio a la mejor empresa de producción. Además de estos dos premios, también fue nominado al mejor texto teatral por Alejandro y Ana...

Su anterior espectáculo, estrenado en el Nuevo Teatro Alcalá, es Últimas palabras de copito de Nieve, de Juan Mayorga y con dirección Lima. La gira, que ha comenzado en noviembre de 2004, se cerrará en junio de 2006, con más de 200 representaciones por España y Sudamérica.

El espectáculo recibió tres Premios Chivas de teatro al mejor espectáculo, al mejor texto y a la mejor dirección. También fue nominado al mejor texto teatral en los premios Max 2005.

El espectáculo "HAMELIN" estrenado el 12 de mayo de 2005 en el Teatro de La Abadía, de Juan Mayorga y dirigido por Andrés Lima comienza la gira nacional e internacional el 15 de septiembre de 2005 con más de 100 representaciones.

Premios Chivas 2005 de teatro al mejor director, autor y empresa de producción. Premio Ercilla 2005 a la mejor creación dramática

Premio Nacional de teatro 2005. El jurado le ha concedido el galardón a Animalario "por su montaje de la obra Hamelin, de Juan Mayorga, en reconocimiento del compromiso ético y estético que esta propuesta escénica comporta".

HAMELIN fue galardonado en la edición de los MAX 2006 con 4 premios MAX de las artes escénicas. Mejor espectáculo, mejor autor, mejor director y mejor empresario privado.

MARAT-SADE, ha sido galardonada en la última edición de los Premios MAX 2008, con 3 premios que corresponden a la mejor dirección artística, al mejor espectáculo teatral del 2007 y al mejor empresario privado.

ARGELINO. SERVIDOR DE DOS AMOS en coproducción con el Teatro de la Abadía, galardonado en la edición de los MAX 2009 con 4 premios MAX de las artes escénicas. Mejor espectáculo, mejor adaptación teatral, mejor director y mejor empresario privado.

URTAİN. Coproducido con el CDN y estrenada el 24 de septiembre del 2008 en el Teatro Valleinclán. Un texto de Juan Cavestany dirigido por Andrés Lima. Terminará su gira en mayo del 2010 con más de trescientas representaciones. Roberto Álamo ha sido premiado, como actor revelación por la Unión de Actores por su trabajo en el personaje de Urtain

AÑO	ESPECTÁCULO	AUTOR	DIRECTOR	REPRESENTACIONES	ESPECTADORES
1996	Animalario	Alberto San Juan	Alberto San Juan	90	36.000
1997	Bola de sebo	Guy de Maupassant	Secun de la Rosa	10	3.500
1999	Que te importa que te ame	Andrés Lima y Alberto San Juan	Andrés Lima	100	36.000
1999	BRGS	Juan Mayorga y Javier Duarte	Duarte Andrés Lima y Alberto San Juan	10	4000
2000	El fin de los sueños	Alberto San Juan	Andrés Lima	140	56.000
2001 2003	Tren de mercancías	Andrés Lima, Alberto San Juan, Juan Mayorga, Juan Cavestany	Andrés Lima y Alberto San Juan	90	45.000
2001 2003	Pornografía barata	Andrés Lima	Andrés Lima	45	6.750 (aforo max 150 espectadores)
2003 2005	Alejandro y Ana	Juan Mayorga y Juan Cavestany	Andrés Lima	400	190.000
2004	Últimas Palabras de Copito de Nieve	Juan Mayorga	Andrés Lima	150 (de Oct 2004 a febrero 2006)	90.000
2005 2006	Hamelin	Juan Mayorga	Andrés Lima	50 (de mayo 2005 a noviembre de 2006)	75.000 aprox.
2007	Marat-Sade	Peter Weiss	Andrés Lima	120 (de febrero a diciembre 07)	48.000 aprox
2007	Argelino,	Carlo Goldoni	Andrés Lima	80 Estrenada en dic. 2007 y en gira	40.000 aprox.
2008 2009	Urtain	Juan Cavestany	Andrés Lima	140 estranada 25 des sep 2008 Hasta mayo de 2008	14.000 aprox.