

CASTING LEAR

Par ANDREA JIMÉNEZ

A PRODUCTION OF

OTTO
PRODUCTIONS

SYNOPSIS

Mon père est Lear, mais il n'a jamais mis les pieds dans un théâtre.

Je m'appelle Cordelia. Et je suis metteuse en scène.

Comme elle je vais partir à la recherche de Lear, j'oserai l'affronter et j'essaierai de lui pardonner. Et je le ferai à partir d'une scène. Chaque soir, un acteur différent sera Lear, sera mon père, sera un père possible, un père qui a vraiment envie de s'asseoir dans un théâtre et de parler.

À PROPOS DU PROJET

Cette version reconstruite du Roi Lear s'efforce d'être une porte ouverte à la réflexion sur la façon dont nous nous rapportons à nos parents, nos parents biologiques, mais aussi nos parents métaphoriques, y compris William Shakespeare lui-même. Il s'agit d'une autofiction basée sur un classique, ou d'un classique autofictionnalisé, même si l'on espère que ce n'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'une pièce sur nos origines, sur la façon dont ce qui nous a précédés nous hante, même si nous voulons l'ignorer. Sur la façon dont ceux qui nous précèdent nous façonnent. Sur la façon d'inventer une vie qui nous appartient sans oublier le passé. Comment imaginer d'autres fins possibles.

C'est aussi une audition, ou une répétition, quelque chose qui se passe avant que tout n'arrive, l'endroit juste avant que quelque chose ne prenne sa forme exacte. Le moment exact où tout est encore possible.

Andrea Jiménez, créatrice de Casting Lear.

Andrea Jiménez

Création, mise en scène et texte

Andrea est une metteuse en scène, auteure, interprète et productrice espagnole. Elle a créé et dirigé de nombreuses productions théâtrales pour d'importantes institutions telles que le Théâtre national espagnol (Centro Dramático Nacional), le Teatre Lliure, le Teatro de la Abadía, le Teatre Nacional de Catalunya, le Centro Dramático Galego ou le Teatro Circo Price. Son travail a été largement présenté en Espagne (Festival Grec, Festival de Otoño, Festival de Olite, MIT de Ribadavia, Teatros del Canal, Matadero, Conde Duque) et à l'étranger (Edinburgh Fringe Festival, BE Festival, London Mimetic Festival, Campania Teatro Festival, Teatro Libero di Palermo, entre autres).

Andrea est titulaire d'un diplôme en droit et d'un diplôme de troisième cycle en arts du spectacle de la London International School of Performing Arts et est la fondatrice du Teatro En Vilo, lauréat du prix Ojo Crítico de Teatro 2019. Elle a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix du public au FIOT Carballo 2024, le prix du jury au festival Presente Futuro de Palerme, le meilleur spectacle à la Foire ibérique de Fundão et au festival de théâtre de Cangas, et la meilleure compagnie au festival Mimetic de Londres. Elle a également été artiste en résidence à l'Académie royale d'Espagne à Rome, au Manoir de la Moissie et au Lavoir Moderne Parisien.

Andrea explore les intersections entre fiction et réalité, vérité et mensonge, théâtre et performance, s'engageant dans un dialogue actif avec son environnement social et politique et les personnes qui le composent. Alliant irrévérence, humour, recherche et renouvellement constant du langage scénique et esthétique, son travail cherche à créer des rencontres improbables qui nous aident à démêler le monde dans lequel nous vivons.

Parmi ses œuvres les plus remarquables, citons Casting Lear, une interprétation très personnelle du Roi Lear, qu'elle a écrite et coréalisée avec Úrsula Martínez ; Mal de Coraçon, réalisé par Andrea sur un texte de Victoria Szpunberg, qui explore la figure et l'importance de Sainte Thérèse d'Ávila ; Hoy puede ser mi gran noche, un faux biopic des années 90 oscillant entre farce et renouveau ; Cómo hemos llegado hasta aquí, un talk-show politique orchestré par l'activiste et journaliste Nerea Pérez de las Heras ; Blast, créé avec des jeunes de la génération Z autour de la question "Peut-on changer le monde à partir d'une scène ?" Man Up, un semi-documentaire en direct qui explore la masculinité ; Miss Mara, une production de cirque-théâtre sur la trapéziste espagnole du même nom ; et Generación Why, un portrait irrévérencieux de la génération du millénaire.

Elle possède également une grande expérience dans le développement de projets communautaires, tels que Chiedete e vi sarà dato, créé pour le festival Campania à Naples avec des femmes d'Iran, de Russie, de France et d'Italie ; Locos de amor, une pièce sur l'expérience de l'amour romantique par dix personnes diagnostiquées avec une maladie mentale grave, soutenue par Art For Change La Caixa ; et Escenario Chamberí, un projet impliquant des spectateurs du quartier Chamberí à Madrid.

En outre, Andrea a animé des ateliers, des débats et des conférences dans des institutions prestigieuses telles que la Sala Beckett, l'Instituto Cervantes, l'AECID (Proyecto Dramatourgas), le Centro de Arte Dos de Mayo, le Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Fundación La Caixa, la Fundación Coca-Cola et les universités de Northumbria, d'Oxford, de Bologne, de Pune et de Mumbai.

Elle répète actuellement Vulcano, sur un texte de Victoria Szpunberg, dont la première est prévue en mars 2024 au Théâtre national espagnole.

Úrsula Martínez

Mise en scène

Née et élevée à Londres d'une mère espagnole et d'un père anglais, Úrsula Martínez est reconnue comme une figure clé du théâtre contemporain et du spectacle vivant britanniques.

Son travail s'inspire souvent de l'autobiographie et de l'expérience personnelle, de l'humour, de la politique de l'identité, du corps et de la nudité (littérale et émotionnelle). Il vise également à explorer de nouveaux concepts et langages théâtraux, en créant des spectacles vivants innovants et profondément humains, avec un penchant instinctif pour la perturbation et le jeu.

Après 20 ans passés à créer et à interpréter ses propres œuvres, Martínez s'est naturellement tournée vers la mise en scène. Travaillant avec des artistes qui cherchent également à rompre avec les récits conventionnels, Martínez a mis en scène de nombreux spectacles primés et acclamés au niveau international.

Il s'agit notamment de "Batshit" (2022), une production australienne de l'artiste Leah Shelton qui enquête sur les injustices systémiques dans le domaine de la santé mentale, à travers l'histoire vraie de sa grand-mère. Elle a reçu six prix en Australie et trois au Royaume-Uni, dont le prestigieux Edinburgh Fringe First (2024).

Le spectacle primé de Laura Murphy, "A Spectacle of Herself", combine le cirque, le théâtre physique et le discours politique dans une exploration profondément personnelle de ce que signifie prendre de l'espace, se répandre et être vu.

"Lucy and Friends (2023), Post Popular (2019) et Triple Threat (2017) sont des collaborations avec Lucy McCormick, également provocatrice et briseuse de règles théâtrales. Ensemble, elles ont créé une trilogie d'œuvres saluées pour leur irrévérence, leur vulnérabilité et leur puissance.

Martínez est diplômée en français et en théâtre de l'université de Lancaster et a travaillé avec des compagnies théâtrales expérimentales telles que Stan's Café et Forced Entertainment. Au milieu des années 90, elle s'est lancée en solo dans le circuit des cabarets londoniens.

En 1998, elle crée son premier spectacle de théâtre, "A Family Outing", une pièce autobiographique mettant en scène ses parents et elle-même. Après deux ans de tournée internationale, notamment au Belvoir Street Theatre (Sydney), au Södra Teatern (Stockholm) et à la Trafo House Of Contemporary Arts (Budapest), Martinez a créé deux autres spectacles autobiographiques. Avec "A Family Outing", ils forment la trilogie "Me, Me, Me !" qui a été présentée au Barbican, à Londres, en 2006.

"My Stories, Your Emails" (2009) a été commandé par Barbican et présenté à la Fondation Cartier (Paris), à l'Opéra de Sydney, à Kampnagel (Hambourg) et au Festival international de Brighton. "Free Admission" (2015) a été commandé par South Bank à Londres et présenté au Push Festival (Vancouver), au Arts Centre (Melbourne), à El Matadero (Madrid), au Project Arts Centre (Dublin) et au Soho Theatre (Londres), pour n'en citer que quelques-uns.

En 2017, Martinez a cocréé " Wild Bore " avec Adrienne Truscott (États-Unis) et Zoe Coombs Marr (Australie), une critique audacieuse et hilarante de la critique du théâtre. La première a eu lieu au Melbourne International Comedy Festival, suivie de représentations à Carriageworks (Sydney), au Skirball Centre (New York), au Soho Theatre (Londres) et au Sophiensaele (Berlin).

En 2019, Martinez a créé "A Family Outing - 20 Years On" (Une sortie en famille - 20 ans après). Il s'agit d'une réinterprétation festive de sa première production, interprétée par Martinez et sa mère Milagros, âgée de 84 ans, qui se souvient du spectacle original de 20 ans, mais pas de celui de la nuit précédente. La première a eu lieu au festival de Perth (Australie), où Ursula était artiste en résidence. La tournée internationale a été interrompue par le COVID et Milagros est décédée en 2022.

Parmi ses nombreuses récompenses, Martinez a remporté en 2004 un Oliver Award pour "C'est Duckie", une co-créditation avec le collectif londonien Duckie.

Olga Iglesias

Dramaturge

Olga Iglesias a travaillé dans tous les domaines de l'écriture, y compris le cinéma, le théâtre, la télévision, l'écriture fantôme, le documentaire, la publicité, les événements et le divertissement. Elle joue actuellement en tant que dramaturge et actrice aux côtés de Nerea Pérez de las Heras, sous la direction d'Andrea Jiménez, dans *Como hemos llegado hasta aquí*, actuellement à l'affiche au Teatro del Barrio de Madrid. Au même endroit, elle est également la maîtresse de cérémonie de l'événement Noche de Fiesta.

Parmi ses précédentes œuvres théâtrales figurent *Dos más Dos* (2017-2019, La Latina, Lara, tournée nationale), *Taitantos* (2013-2014, Lara, Cofidis, Bellas Artes, tournée nationale), qui ont toutes deux fait l'objet d'adaptations internationales. Parmi ses autres œuvres, citons *Futuro 10.0* (Alfil, 2015), *Belén y Jaime* (Azarte, 2013) et *Tú no princesa* (Teatro Efímero, 2013). En 2008, elle a contribué au livret de la comédie musicale *Enamorados Anónimos* (Rialto).

Elle est titulaire d'un diplôme en sciences de la communication et a suivi une formation artistique non conventionnelle, en grande partie autodidacte grâce à l'expérience, aux livres et aux ateliers. Sa formation la plus récente comprend des cours avec Sergio Blanco, Luis Bermejo, Marta Pazos, Andrea Jiménez et Thomas Prattki.

Judit Colomer

Régisseuse lumière

Judit Colomer Mascaró est scénographe et titulaire d'un doctorat en études théâtrales de l'université autonome de Barcelone. Ses recherches universitaires portent sur les objets scéniques et a enseigné dans ce domaine à l'Eina.

Elle a conçu des décors et des éclairages pour diverses productions théâtrales, dont : Mal de corazón, Viatge d'hivern, Harakiri, El pes d'un cos, El Gegant del pi, FAM, Heroïnes o res et Testimoni de Guerra.

Elle a également conçu le décor du gala des XIIIe prix Gaudí et du concert de Nadal de La Caixa au Gran Teatre del Liceu.

Lucas Ariel

Compositeur

Concepteur de sons pour des productions audiovisuelles et théâtrales, avec une formation en musique et en ingénierie du son. Il a réalisé la conception sonore de nombreuses productions théâtrales, notamment : En attendant Godot (Teatro Bellas Artes), Napoli Milionaria (Teatro Español), Philoctetes (Mérida International Classical Theater Festival), Mal de Coraçón (Teatre Nacional de Catalunya), Sis personatges (Teatre Lliure), A nosotros nos daba igual (Matadero), ainsi que les monologues Terra Baixa (avec Lluís Homar) et The Testament of Mary (avec Blanca Portillo).

Il a collaboré avec des réalisateurs tels que Victoria Szpunberg, Andrea Jiménez, Juan Carlos Martel, Antonio Simón, Xavier Albertí, Jordi Prat i Coll et Agustí Villaronga.

Outre le théâtre, il a conçu le son de documentaires et de films de fiction, notamment les longs métrages Unicorns (Àlex Lora, 2023) et Posidonia (Adán Aliaga, 2021), ainsi que les documentaires El Cuarto Reino (Prix du meilleur documentaire 2019) et Thy Father's Chair (Premier prix, Docudays Kyiv Festival 2016). Parmi ses courts métrages figurent La Gàbia (2023) et The Fourth Kingdom (2018), tous deux nominés aux Goya Awards.

Il a également composé la musique du documentaire Google and the World Brain (Sundance 2013) et a conçu des sons pour des installations audiovisuelles et des pièces de théâtre radiophonique, notamment Los Satélite (Ricard Gázquez, Teatre Lliure), La memoria de una Ludisia (Victoria Szpunberg, Sala Cuarta Pared), Entre la Ciencia y la Caridad (Victoria Szpunberg, Musée Picasso de Barcelone) et El Sexe dels Fongs (Silvia Delagneau, Teatre Nacional de Catalunya).

Inés Narváez

Chorégraphe

Membre de l'Académie des arts scéniques, elle est diplômée en danse contemporaine du Conservatoire royal Mariemma de Madrid et a étudié le théâtre à Ensayo 100 et El Curro DT. Elle est impliquée dans la création collaborative depuis 2010 dans le cadre de La Mínima, un projet avec lequel elle continue de travailler aujourd'hui.

En 2014, elle a créé sa première œuvre originale, Un minuto de silencio, la première de plusieurs créations auxquelles elle a participé en tant que metteur en scène et, dans de nombreux cas, également en tant qu'interprète.

En 2018, elle a commencé à codiriger la compagnie 10&10 aux côtés de Mónica Runde et Elisa Sanz. Ensemble, elles ont développé cinq productions qui explorent les frontières de différentes disciplines, en s'adaptant aux besoins créatifs des trois metteurs en scène.

Elle a collaboré en tant qu'interprète, chorégraphe, assistante à la mise en scène et/ou éclairagiste avec des professionnels renommés du théâtre et de la danse tels que Carmen Werner, Sharon Fridman, Jesús Rubio Gamo, Curro DT, Natalia Menéndez, Guillermo Heras, Mónica Runde et Juan Echanove, entre autres.

Amaya Galeote

Chorégraphe

Diplômée en danse classique du Conservatoire royal de Madrid et titulaire d'un diplôme en histoire de l'art de l'Université Complutense de Madrid. Elle a suivi une formation en danse classique et contemporaine. En tant que chorégraphe, elle a créé des œuvres dans des styles très variés, notamment *La niña farola* (Teatro Español) et *In the Grass* pour le Ballet de Carmen Roche ; *Des/envolturas* pour la Fondation Psico-Ballet / Fritsch Company, une pièce sélectionnée pour Fringe Madrid 2014 ; *Destino/destino* avec le collectif Casidanza (Nave 73) ; et des pièces courtes telles que *Lego's* (Kursaal, Donostia) et *Oídos Sordos* pour Laboratorio de Danza 180 (Nave 73).

Elle a été responsable de la direction du mouvement et de la chorégraphie dans plusieurs productions du Centro Dramático Nacional (CDN), notamment :

- *La rosa tatuada*, directed by Carme Portaceli (Teatro María Guerrero)
- *Séneca*, directed by Emilio Hernández (Teatro Valle-Inclán)
- *Elogio a la pereza*, directed by Gianina Cărbunariu (Teatro Valle-Inclán)
- *Man Up*, directed by Teatro en Vilo (Teatro Valle-Inclán)
- *La Distancia*, directed by Teatro en Vilo (Teatro Valle-Inclán)
- *Siglo Mío, Bestia Mía*, directed by Marta Pazos (Teatro Valle-Inclán)
- *El bar que se tragó a todos los españoles*, directed by Alfredo Sanzol (Teatro Valle-Inclán), Winner of the Max Award for Best Show 2021.

Parmi ses autres ouvrages notables, citons :

- Miss Mara: Quien se reserva no es artista, directed by Teatro en Vilo (Teatro Circo Price)
- The opera Je suis Narcissiste, directed by Marta Pazos, a co-production of Teatro Real and Teatro Español, Finalist for the Max Award for Best Show (2020) and the International Opera Awards (2020)
- Hoy puede ser mi gran noche, directed by Teatro en Vilo (Teatro Fernán Gómez)
- Amelia: Sombra y Realidad, directed by Pilar Almansa (Teatro Español)
- Tercer Acto, directed by Teatro en Vilo (Salón Teatro, C.D.G)

Elle a bénéficié de plusieurs résidences artistiques, notamment à la Compagnie nationale de danse (C.N.D.) et aux Teatros del Canal. Sa dernière œuvre, La incapacidad de exprimirte, a reçu des bourses de création de la mairie de Madrid et de la Communauté de Madrid.

Yaiza Pinillos

Conception des costumes

Diplômée en histoire de l'art, Yaiza Pinillos a combiné ces études avec les beaux-arts à l'université de La Laguna (Ténériffe). Elle a suivi plusieurs programmes internationaux de troisième cycle à la Central Saint Martins School (Londres) et à la Fondazione Roberto Capucci (Florence), se spécialisant dans le traitement et la manipulation des textiles.

Basée entre Madrid et Tenerife, elle a conçu des costumes pour le théâtre, l'opéra, des chanteurs, des acrobates et des artistes d'un large éventail de disciplines. Elle s'est spécialisée dans la conception de costumes de danse, créant des costumes pour des personnalités de renommée mondiale telles qu'Olga Pericet, Manuel Liñán, Marco Flores, la compagnie Antonio Gades, la compagnie Antonio Najarro et le Ballet national d'Espagne, avec lequel elle a signé sa cinquième collaboration en 2022 pour La Bella Otero.

Dans le domaine du théâtre, elle collabore régulièrement avec le festival de Mérida, le Centro Dramático Nacional et des compagnies théâtrales privées de premier plan telles que Teatro en Vilo, travaillant avec des metteurs en scène renommés tels que David Serrano et Claudio Tolcachir, entre autres.

Depuis 2013, elle donne des cours, des masterclasses, des conférences et des ateliers artistiques sur la conception de costumes de fiction et la manipulation de textiles. Elle est actuellement membre de la faculté de l'Instituto Tecnocreativo ("La Tecnocreativa", Madrid), où elle enseigne la "conception de costumes de fiction" dans le programme de maîtrise en conception de costumes pour le cinéma et la télévision.

Equipe Artistique

AVEC

Andrea Jiménez, Juan Paños et un acteur différent chaque soir.

EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Creation & Texte

Mise en scène

Dramaturgie

Créations Lumières

Créations Sonores

Créations Costumes

Chorégraphie

Assistant mise en scène

Texte original King Lear

Andrea Jiménez

Andrea Jiménez y Úrsula Martínez

Olga Iglesias

Judit Colomer

Lucas Ariel

Yaiza Pinillos

Ines Narváez y Amaya Galeote

Óscar Martínez-Gil

Juan Mayorga

Directeur de Production & Producteur
Exécutif

Nuria – Cruz Moreno

Directeur Adjoint de Production

Fabián Ojeda Villafuerte

Régisseur Général

Blanca Serrano

Directeurs de Tournée

Paco Flor & Mélanie Pindado

Directeur Technique

Manuel Fuster & Alberto de las

Coordinateur Artistique

Heras María Díaz

Techniciens Lumière

Raúl Baena & Eduardo Vizuite

Constructeur Plateau

Óscar Muñoz (La Caverna del
Érebo)

Administration

Henar Hernández

Chef de Presse

María Díaz

Photographie

Sergio Parra

Conception d’Affiche

Eva Ramón

Transport

FJS Transportes

Une production d’Andrea Jiménez, Barco Pirata et Teatro de la Abadía

Production exécutive et diffusion française OTTO PRODUCTIONS

Contact

OTTO PRODUCTIONS

Nicolas ROUX - 06 24 62 71 24
nicolas.roux@ottoulouse.fr

