

TNT

CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

MEMORIAS
DE TEATROS 68

“ otro teatro es posible ...”

LA CASA DE BERNARDA ALBA

FEDERICO GARCÍA LORCA

TNT-EL VAGIE

800
Ayuntamiento de Sevilla
Instituto Andaluz

FICHA ARTÍSTICA

ROCIO MONTERO MAYA

Bernarda

Mª CARMEN LÉRIDA RODRÍGUEZ

Josefa (abuela)

LOLE DEL CAMPO DIAZ

Martirio

CARINA RAMIREZ MONTERO

Amelia

SANDRA RAMIREZ MONTERO

Angustias

ANA JIMENEZ GARCIA

Magdalena

**SONIA JOANA DA SILVA/
ISABEL SUAREZ RAMIREZ**

Adela

PILAR MONTERO SUAREZ

Criada

MARGA REYES/BEA ORTEGA

Poncia

Diseño de espacio escénico	Pepa Gamboa y Antonio Marín
Realización de escenografía	Antonio Marín y Damián Romero
Vestuario	Virginia Serna
Iluminación y coordinación técnica	Alejandro Conesa
Sonido	Emilio Morales
Regiduría	Jerónimo Obrador
Fotografías	Luis Castilla y Javier Pineda
Ayudantes de dirección	Silvia Garzón, Jerónimo Obrador y Marga Reyes
Ayudante de Dramaturgia:	Jerónimo Obrador
Dirección y dramaturgia	Pepa Gamboa

Han colaborado desinteresadamente en la producción artística: Antonio Gándara, Luis Navarro y Manolo Cortés

EQUIPO DE TNT

Contabilidad: Rocío de los Reyes

Gestión y Jefa de sala: Elena Gordillo

Distribución y producción : Masé Moreno

Comunicación y producción: Patricia Aguilera

Coordinación Técnica: Alejandro Conesa

Mantenimiento: Sergio Bellido

Limpieza: Lole del Campo

Dirección: Ricardo Iniesta

Espectáculo producido gracias a la ayuda de:

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL de la JUNTA DE ANDALUCÍA y DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL,
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Quizás sea ésta la obra más cercana a la tragedia griega dentro del teatro español del siglo XX, pero al mismo tiempo, debido a la situación de encierro en que la matriarca mantiene a toda su familia, puede derivar en un delirio. Pepa Gamboa ha apostado por sacar la autenticidad, la espontaneidad, el juego, la tremenda energía y generosidad de las mujeres que interpretan la obra. La imposibilidad de retener un texto para personas sin alfabetizar que sólo habían pisado una vez en su vida un teatro no ha sido un obstáculo para que Lorca esté presente en cada mirada, en cada pisada, en cada acción, tal como confirmó su sobrina Laura, presente en el estreno para quien se trataba de “la Bernarda más lorquiana” que había presenciado.

Las ocho mujeres de etnia gitana, que viven “encerradas” en el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, han conseguido generar una catarsis en todos y cada uno de los miles de espectadores que ya han aplaudido en pie durante minutos el que, según la unánime crítica, ha significado “el estreno más emotivo que se haya visto en

mucho tiempo en Sevilla” y uno de los éxitos de la temporada teatral española. En 2010, “año europeo contra la pobreza y la exclusión social”, el espectáculo realizará una extensa gira, estando presente, entre otras programaciones, en la del Teatro Español de Madrid. Nada más comenzar este año han recibido el Premio El Público al “acontecimiento revelación”, que otorga CanalSur. Este espectáculo es la mejor prueba de que nuestro lema –que hicimos público cuando se nos concedió el Premio Nacional de Teatro- *“otro teatro es posible”* es ya una realidad.

“Los diversos cuadros son de una belleza inquietante, con momentos de magia teatral pur. El público aclamó puesto en pie”

Julius Purcell (Financial Times)

“Salen al escenario con gracia, con arte. Más autenticidad, imposible. Brillan hasta cegar, con esa naturalidad que levanta del asiento. En pie despidió el público la propuesta”

Lara Martínez (ABC)

“Pocas veces se han vivido en un teatro veladas como la que anoche se vivió en el TNT. Un espectáculo muy muy especial”

Rosalía Gómez (Diario de Sevilla)

“Una de las funciones más emotivas y más entrañables de los últimos tiempos. Se pasean por el escenario con absoluto poderío y consiguen dar vida a sus papeles llenando la escena de colorido y verdad, ganándose la complicidad del público, que no podía parar de aplaudirles”

Dolores Guerrero (El Correo de Andalucía)

“La emoción fue mucha. Más allá de toda consideración social o sociológica se ha logrado un gran espectáculo teatral”

Primer Acto

De puntillas y descalzas

Esta gitana está loca
Esta gitana está loca
Lo que dice con los ojos
Lo desmiente con la boca

De puntillas y descalzas nos acercamos a Lorca. Lorca, que ha servido para sacar a estas mujeres de las chabolas y subirlas a un escenario. La barraca rediviva y a la inversa: el pueblo que ocupa la escena e ilustra al respetable. Y es el pueblo al que Lorca le escribió su romancero, El Romancero Gitano.

Nuestra La Casa de Bernarda Alba, que Lorca tituló Drama de las Mujeres en los Pueblos de España, es una versión de la magnífica pieza de Federico, en mi opinión una de las obras capitales de la dramaturgia contemporánea. ¿Qué hemos hecho? Fragmentarlo, interpretar su geografía, bucear entre sus líneas, revolver entre sus paralelos y meridianos con el fin de acercarlo a la realidad y al lenguaje de nuestras protagonistas, hoja perenne del imaginario lorquiano.

Hemos hecho un pacto con Lorca y Lorca lo ha hecho con nosotras. La fábula se mantiene: universo femenino; encierro femenino; encierro del cuerpo y del alma de la mujer, donde los hombres simbolizan una falsa libertad. ¿Dónde están los hombres? En otra parte: son fantasmas, sombras, voces lejanas que en la oscuridad resuenan como un hueco. Un espejo en el que ninguna se contempla.

Hemos hecho un pacto con Lorca. Nuestro trabajo nunca pretendió que ellas pareciesen actrices, que figurasen ser lo que no son, porque las cosas son como son y ahí reside su verdad y su belleza. No ha consistido en camuflar sino en exponer al desnudo una experiencia, la Teatral, que nació para capturar la vida. Cuando Ricardo Iniesta me ofreció trabajar con las gitanas del Vacie pensé en Lorca y en su Bernarda, cuyas hijas viven encerradas entre muros esperando. ¿Pero no hay también un encierro a cielo abierto? ¿Un encierro a pleno sol?, donde la libertad es la casa y el encierro es la calle? El revés de Bernarda.

Los ensayos mejor por la tarde, porque por la mañana hay que organizar el asunto de los niños, buscar dinero para hacer la compra y después la comida, volver a organizar lo de los niños...Mejor por la tarde, y a ser posible (que no fue posible) después de la novela. Y allá van los ensayos. De la risa al llanto y del llanto a la risa. Más risas que llantos, como corresponde a una celebración. Lo surreal vestido de popular y lo popular de surreal, como suele suceder en la vida.

Y poco a poco todo va tomando cuerpo, vistiéndose con los ropajes de una forma nómada, como la música del espectáculo que itinerante va de Hungría a Portugal siguiendo los pasos del pueblo gitano.

Y siguiéndolas a ellas un equipo de profesionales, que en este caso ha sido especialmente valioso por la convivencia artística y humana que han fomentado.

Tengo la impresión de que ninguno de nosotros olvidará esta experiencia, tanto por el trabajo como por el disfrute que ha supuesto esta convivencia tan singular, real y radical.

Como dijo Federico:

Asesinado por el cielo,
entre las formas que van a la sierpe
y las formas que buscan el cristal,
dejaré crecer mis cabellos.

Federico en el Vacie.

Pepa Gamboa

PREMIOS

**Premio El Público-Canal Sur 2009 al acontecimiento
revelación del año**

Premio Europeo Cultura Gitana a la Concordia 2010

**Premio Escenarios de Sevilla a la Mejor Creadora. Pepa
Gamboa**

Premio-Homenaje del Festival TAC de Valladolid 2010

Premio Clara Campoamor a Pepa Gamboa

Premio Protagonistas Giralda Televisión 2010

Premio Macarena del año al Mejor Proyecto 2011-10-24

Premio de la feria del Libro de Sevilla 2011

TNT, cuando las utopías se hacen realidad...

TNT cumplió 15 años de trayectoria en 2010. Desde el comienzo inició sus actividades como Centro de Investigación Teatral poniendo en marcha el Laboratorio Internacional, en el que han impartido talleres cerca de noventa maestros y pedagogos de todas las tradiciones teatrales del mundo. Los actores que participaron en el Laboratorio han formado luego parte de compañías y centros dramáticos de toda España, y medio centenar de ellos han integrado los elencos de los 10 espectáculos producidos por TNT.

2008 fue un año especial por la inauguración del nuevo Centro Internacional de Investigación Teatral y por la consecución del Premio Nacional de Teatro que –junto a Atalaya- fue otorgado a TNT por *“la creación de un espacio original de exhibición, producción, formación y reflexión teatral, resultado de una larga trayectoria”*.

El primer proyecto del nuevo centro fue la puesta en marcha del *Proyecto Imarginario*, que desarrolla talleres con sectores marginales y marginados de la sociedad con la posibilidad de crear espectáculos. La mejor manera posible de celebrar los 15 años de TNT ha sido el estreno de *La casa de Bernarda Alba* interpretada por ocho mujeres de etnia gitana, sin alfabetizar que habitan en el Vacie, el asentamiento chabolista más antiguo de Europa. Investigación teatral e inclusión social han sido los dos ejes sobre los que ha gravitado un proyecto que ha despertado una expectación mediática inusitada y cuyo resultado artístico ha sido alabado en primer término por la propia sobrina del poeta granadino y presidenta de la Fundación García Lorca y después por toda la crítica, la profesión teatral, así como todos y cada uno de los miles de espectadores que ya la han presenciado. Esta puesta en escena resulta la mejor manera posible de conmemorar los tres lustros de TNT. Creado a instancias de Atalaya, acoge ahora a dicha compañía como residente.

El Centro Internacional se levanta en una parcela de 2.500 m² situada en el Distrito Norte de Sevilla y cedida por el Ayuntamiento. Consta de un teatro –el mayor de titularidad privada en Andalucía- con un aforo de 300 espectadores, una sala para 120 y un patio capaz de acoger a 400 personas, además de aulas, camerinos, biblioteca, hall-exposición, almacenes, ambigú, talleres y oficinas. El centro TNT organiza cada año en Otoño el MITIN –Muestra Internacional de Investigación Teatral- que en sus dos primeras ediciones ha acogido a 25 compañías de Europa, Asia y América; en 2009 ha tenido lugar el I CENIT –Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales- a cuya convocatoria respondieron medio centenar de grupos españoles y de otros países europeos. En su primera temporada de programación TNT ha acogido casi un centenar de representaciones de teatro, música, danza, flamenco, circo y títeres.

ESPECTACULOS PRODUCIDOS POR TNT

1996. *Miles Gloriosus* de Plauto, dirección Juan Dolores Caballero (Ciclo Tiempos Antiguos, dentro del programa de TNT **Teatro a través del Tiempo**). Premio mejor actriz andaluza.

1997. *El Gran Teatro del Mundo* de Calderón, dirección Etelvino Vázquez (Ciclo Tiempos Clásicos)

1998. *La casa de Bernarda Alba* de Lorca, dirección Juan Dolores Caballero (Ciclo Tiempos Modernos)

1998. *Nana* de Beckett, dirección Sario Téllez (III Ciclo Autor, Madrid)

1999. *Los espejos de Velázquez* de Antonio Alamo, dirección Pepa Gamboa (Ciclo Tiempos Contemporáneos)

2000. *Y tú, ¿qué miras?*, texto y dirección Vicente León (Ciclo Tiempo Final)

2001. *Almasul* de Antonio Onetti, dirección Juan Dolores Caballero (Coproducción con ISADAC de Marruecos e Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo)

2002. *Tendrían que matar a todas las mujeres*, texto y dirección Vicente Romero

2004. *Matando horas* de Rodrigo García, dirección Silvia Garzón

2005. *Retablo de la Avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle-Inclán, dirección Alfonso Zorro

2007. *A solas con Marilyn* de Alfonso Zorro, dirección Sario Téllez. Coproducción de Atalaya

2009. *La casa de Bernarda Alba* de Lorca, dirección Pepa Gamboa

2010. *237* de José Luis Ordóñez, dirección Sario Téllez. Coproducción con CICUS de la Universidad Hispalense. XV Premio Literario de la Universidad de Sevilla.

Asímismo el espectáculo *Concierto para la acumulación* de **Los Hedonistas** (Madrid) que ganó el I Premio del CENIT –Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales- (Otoño de 2009) es considerado **espectáculo promovido por TNT**

Centro TNT

Avda Parque de Despeñaperros 1.
41015, Sevilla.

Web. www.atalaya-tnt.com

Tel. 954 950 376 / 660 974 770

email: distribucion@atalaya-tnt.com