

CAROL DELGADO
ELENA DE FRUTOS
DIEGO OLIVARES
JESÚS TORRES
JOSÉ LUIS VERGUIZAS

OTELO

#enlared

DRAMATURGIA
JESÚS TORRES

DIRIGIDO POR
CARLOS ÁLVAREZ OSSORIO

UNA PRODUCCIÓN DE *el aedo* TEATRO

“La obra hace reflexionar a los jóvenes sobre las relaciones que se establecen entre ellos y la necesidad de acompañamiento que necesitan para transitar por la sociedad actual”.
(Ana Esther Ramos - Fundación ANAR)

PRESENTACIÓN

En el acto IV de la obra de Shakespeare, cuando cree que Desdémona le es infiel y se burla de él, Otelo dice: *“Hasta nueve años querría estar matándola”*. El argumento del clásico es conocido por todos: el Moro cree ser engañado por su esposa y los celos hacen que termine matándola en el último acto. Otros celos han sido los que han provocado esta tormenta, los de Yago, que al no resultar elegido capitán por el Moro, prepara una venganza maquiavélica para todos los personajes del drama.

Pero, ¿y si la trama no ocurriera en la dorada Venecia del siglo XVII? ¿No sería terrible que, sin traicionar el texto original, el mismo drama pudiera ocurrir de nuevo en otro lugar y en otro tiempo? ¿Y si esa venganza y ese asesinato fueran obra de unos jóvenes de

hoy en día? ¿Y si Otelo fuera al instituto? Otelo bien puede ser un joven de diecisiete años, y el palacio de Venecia bien podría ser un aula de un instituto cualquiera, donde las relaciones de amistad, amor, poder, celos y secretos corren de pupitre en pupitre, como el pañuelo de Desdémona.

Todos los personajes de Shakespeare están en nuestras aulas; sólo hay que localizarlos, escucharlos y dejarles hablar para que, en unos años, no vivan las tragedias que están destinados a vivir.

La clase está a punto de acabar. El Instituto Venezia abre sus puertas.

*El espectáculo no es una obra didáctica con la intención de conocer el teatro isabelino. El proyecto, basado en el texto de Shakespeare, se enmarca en el Teatro de **Valores**, y aborda temas actuales entre los jóvenes, como el **acoso**, el **bullying**, el **uso de las redes sociales** y la **violencia de género**.

TEATRO

PARA JÓVENES

EL TEATRO COMO PUNTO DE PARTIDA

Son muchas las entidades que apoyan el acercamiento del sector más joven del público a las artes escénicas con incentivos como descuentos, merchandising o una estética “cercana” a ellos. Sin duda, es una labor importante, que agradecemos, pero que creemos incompleta, inacabada. Estas iniciativas toman el teatro como un punto de llegada, esto es: el éxito reside en que el adolescente entre por la puerta de un teatro. Para nosotros, para El Aedo, el teatro no es un punto de llegada; el teatro es un punto de partida.

Parece que el espectador joven sólo tiene el deseo y la obligación de aprender y que, por ello, el creador tiene que tener en cuenta una serie de valores didácticos, unos ingredientes que tiene que usar sí o sí en su receta. Nuestro compromiso como creadores es el de ofrecer al joven una visión del mundo diferente, propia, personal y alternativa a aquella que reciben a través de lo que ven, oyen o estudian. Nunca hemos pretendido adoctrinar, sino darles una nueva herramienta, un color diferente para que amplíen su paleta cromática. El dar lecciones implica una relación de poder entre el mentor y el alumno; en escena, nosotros buscamos la comunión, el compartir entre iguales.

Cuando se piensa en el teatro para público joven, siempre se coloca el acento en las necesidades del receptor y nunca en las del emisor, como si el artista que trabaja para adolescentes no tuviera también inquietudes para con ese sector del público, como cualquier novelista que escribe para adultos. En El Aedo nos negamos a este modo de pensar. Nosotros también tenemos la necesidad de contarles algo a ellos; y satisfacemos esta necesidad gracias al teatro. Queremos aparecer en el escenario, lanzar al joven preguntas sin respuestas concretas y gritar *“Pregúntate y encontrarás. Yo me pregunté y sigo buscando. A mí el teatro me salvó la vida. Prueba: como espectador o como creador. Pero prueba. Quien lo probó, lo sabe”*.

¿Cómo contribuir a todo el trabajo que, durante años, otros compañeros, otras compañías, han dedicado con esfuerzo a formar a los espectadores más pequeños? Seguimos trabajando en ello. No podemos abandonar al espectador una vez abandonada la infancia, a su suerte, a esperas de que caiga de nuevo en un teatro, de forma obligada y con alguna clase de la ESO, y con la esperanza de que, cuando sea adulto, recuerde su experiencia en el teatro infantil. Es demasiada responsabilidad.

Creemos que al espectador hay que acompañarlo, darle la mano, lanzarle cuerdas desde el escenario durante toda su/nuestra vida. Y más al espectador joven, que entre sus 12 y 18 años es un hervidero de ideas, un laboratorio de propuestas, un guión que se escribe y donde la palabra “teatro” no puede desaparecer. El Aedo Teatro recoge el testigo del trabajo de tantas compañías que, gracias a sus espectáculos infantiles, han instalado en los espectadores más pequeños la semilla del teatro. Es nuestra labor seguir regando esa semilla. Es nuestra labor trabajar día a día por y para el espectador joven y, como decía Lorca, *“abrir las puertas del teatro a aquellos que lo han olvidado o que ni siquiera saben que el teatro existe”*.

El Aedo Teatro es una compañía miembro
de ASSITEJ-España (Asociación Internacional
de Teatro para la Infancia y la Juventud)

A close-up photograph of two men in a dark room. The man on the left is leaning over, adjusting the white shirt collar and dark tie of the man on the right. The man on the right is wearing glasses and looking upwards. The background is dark with some blurred objects on a shelf.

NOTAS DE DIRECCIÓN

Por CARLOS ÁLVAREZ OSSORIO
Director escénico

Shakespeare lo soporta todo. Eso dicen. Soporta cualquier versión, cualquier adaptación, cualquier actualización... Y suele ser cierto... siempre que se haga con rigor... Hace años, monté Otelo sólo con tres personajes, esencializando al máximo la trama y los conflictos. Y Shakespeare resistía. Luego vinieron Hamlet, Macbeth... cortando textos, cambiándolos de sitio, jugando con las situaciones, cambiando personajes, contextos... Y Shakespeare resistía. Así que cuando Jesús Torres me propuso dirigir un Otelo que tuviese lugar en un instituto, pensé: “¿Por qué no? Shakespeare lo soporta todo”. Siempre que se haga con rigor...

Una obra que se sustenta sobre la manipulación y la inseguridad (manipulación de Yago e inseguridad de Otelo) encaja como un guante en un contexto adolescente. ¿Quién hay más manipulable e inseguro que un joven? Es fácil para un adolescente entender las motivaciones (por otro lado, legítimas y justas) de un Yago ninguneado, incluso sus primeros intentos impulsivos de vengarse, como también lo es entender las inseguridades de Otelo... Lo importante es descubrir cómo esos primeros impulsos comunes a todos pueden desembocar en consecuencias terribles e imprevisibles, como el bullying, el cyberacoso o la violencia de género. ¿Hasta qué punto somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos, de la responsabilidad que hay detrás, no ya del manipulador y del maltratador, sino del testigo mudo que mira para otro lado?

Un instituto es un espacio laboratorio que nos sirve como microcosmos de nuestra sociedad. En un instituto, los seres humanos están sometidos a las mismas presiones que sufrimos todos, pero con la diferencia de que son seres humanos en formación. La

presión del qué dirán, de ser los mejores, de decidir qué se quiere ser... cuando todavía se está “*a medio hacer*”, cuando los instintos y las hormonas dominan nuestros cuerpos más allá de la razón, cuando se es más vulnerable, más influenciable, más manipulable... a fin de cuentas, cuando no se tienen las herramientas suficientes para procesar toda la presión del ambiente.

La versión de Jesús se ha ido alejando del original de Shakespeare para ir adquiriendo entidad propia. En esta versión, Yago ya no es el gran manipulador maquiavélico y completamente consciente de todo lo que hace. Es un adolescente que, como todos, está presionado por su entorno para ser el mejor, para triunfar. Bajo esa presión, surgen las envidias y los celos, surge la necesidad de eliminar a los que creemos pueden ser nuestros enemigos, nuestros contrincantes... Todo comienza de forma casi ingenua, como en la vida: un whatsapp criticando a alguien, una pintada en una pared, un empujón al tonto de la clase en unas escaleras, una burla a las espaldas, un comentario machista, cotilleos, medias mentiras... todos actos inocentes que realizamos todos los días de forma más o menos inconsciente, sin maldad. Pero que acaban teniendo consecuencias. A veces terribles.

Agradezco al Aedo Teatro la posibilidad de trabajar un montaje sobre jóvenes hecho principalmente para jóvenes, con un lenguaje que les sea cercano, mezclando el audiovisual, las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, la música electrónica... Herramientas para llegar a ellos y tratarles con respeto, mostrándoles la realidad sin medias tintas, sin descafeinar nada, sin tratarles como niños, sino como adultos responsables. Hablarles de tú a tú, de problemas que les afectan.

OTELO

EN EL AULA

Por JESÚS TORRES
Dramaturgo

“Tinieblas donde hay luz sola”

Juan Mayorga, con quien trabajamos en nuestro último espectáculo *“Animales Nocturnos”*, escribía con respecto a la traducción: *“Mal servicio hacemos a Shakespeare si, manteniendo el texto tal cual, conservamos un chiste que hoy no se entiende. (...) El tiempo convierte en relevantes cosas que quizá no fueran tan significativas en su momento, y al contrario. Cuando tengo que seleccionar en un clásico, dando valor a unos elementos o a otros, hago una lectura inevitablemente actual, pensando en el espectador contemporáneo”*.

El trabajo de traducción no consiste sólo, por tanto, en traducir de un idioma a otro. Cuando traducimos teatro, transportamos ideas, transportamos mensajes. No sólo se traduce del inglés al castellano; también tenemos que traducir del siglo XVII a nuestros días; del público londinense del Teatro El Globo a los jóvenes espectadores a quienes dirigimos este espectáculo.

Otelo, nuestro Moro, siente y padece al igual que el Moro de Shakespeare. Sus fantasmas son los mismos, sus inquietudes son las mismas. El vacío que siente Yago al no ser elegido, es el mismo que provoca la ira del Yago isabelino. En nuestra puesta en escena, sólo hemos movido, trasladado, apenas un centímetro las intenciones del bardo inglés. Si la historia ocurría en Venecia, la ciudad de la máscara y la mentira de la Corte, en nuestra puesta, qué mejor lugar que el I.E.S. Venezia, donde los alumnos intentan ser lo que no son, aparentar una seguridad que no tienen y una personalidad que se forja a cada instante; si en el original, Yago se

siente humillado por no ser elegido capitán del ejército veneciano por Otelo, en nuestra propuesta, el futuro de los protagonistas depende de ser elegidos para participar en una competición de artes marciales donde el ganador conseguirá una beca para cursar el primer año de Universidad.

Ha sido una muy grata experiencia trabajar en esta dramaturgia y realizar el viaje del trabajo de mesa de la mano de los compañeros, usando diferentes versiones del texto y traduciendo varios fragmentos del original inglés, planteando posibilidades, haciéndonos preguntas. Y aún seguimos preguntándonos acerca de los límites; encontrar la esencia de lo escrito, de lo visto u oído.

Y no sólo traduciendo a Shakespeare; traduciéndonos a nosotros mismos (*"Yo no soy lo que soy"*, dice Yago) y ver en el fondo y en la superficie nuestra propia locura. Yago hace un experimento acerca del alma humana, acerca de los límites de la mente. Su tesis: la fragilidad humana, la luz desubicada, la sombra siniestra. O como decía Unamuno: *"Tinieblas es la luz donde hay luz sola"*.

“Los

JÓVENES

MIRAN

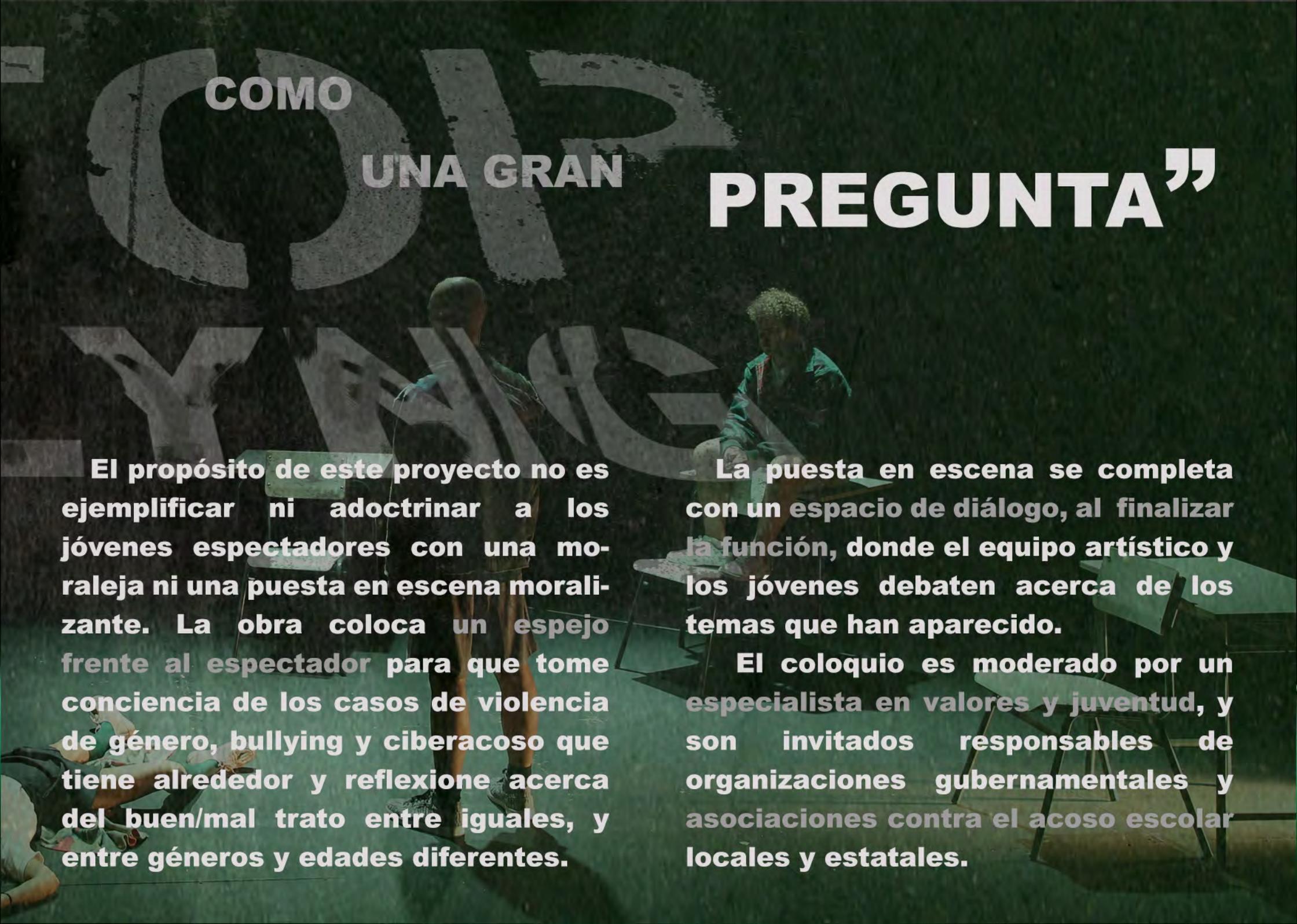
EL MUNDO

ÍTEMS:

- ACOSO ESCOLAR
- MAL TRATO
- JUVENTUD
- BULLYING
- VIOLENCIA DE GÉNERO
- PODER
- ADOLESCENCIA
- CIBERBULLYING
- AMISTAD
- REDES SOCIALES
- ESTUDIOS
- COMPETITIVIDAD

El marco psicopedagógico en el que se encuentra nuestra puesta en escena hace que el joven espectador, y el adulto, no encuentre en la historia respuestas ni conductas-ejemplo.

Todos los personajes, al igual que nosotros, cometen errores a lo largo de la obra y, al finalizar, no hacemos más que preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en su lugar.

COMO

UNA GRAN

PREGUNTA”

El propósito de este proyecto no es ejemplificar ni adoctrinar a los jóvenes espectadores con una moraleja ni una puesta en escena moralizante. La obra coloca un espejo frente al espectador para que tome conciencia de los casos de violencia de género, bullying y ciberacoso que tiene alrededor y reflexione acerca del buen/mal trato entre iguales, y entre géneros y edades diferentes.

La puesta en escena se completa con un espacio de diálogo, al finalizar la función, donde el equipo artístico y los jóvenes debaten acerca de los temas que han aparecido.

El coloquio es moderado por un especialista en valores y juventud, y son invitados responsables de organizaciones gubernamentales y asociaciones contra el acoso escolar locales y estatales.

JESÚS TORRES

DRAMATURGO

Jesús Torres (Cádiz, 1983) es un joven actor, director, dramaturgo e investigador teatral.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y con estudios en Arte Dramático combina su trabajo como actor y director de la compañía El Aedo Teatro con la incesante investigación en el teatro para jóvenes.

Como dramaturgo, ha escrito diferentes textos dirigidos al público joven y su trabajo ha sido reconocido por galardones como el Premio Nacional de Teatro Grecolatino 2008, concedido por el Ministerio de Educación, a su dramaturgia y dirección de *“El Cíclope”*, versión musical para jóvenes del texto homónimo de Eurípides. Ha publicado diferentes adaptaciones de clásicos para estudiantes, como *“La vida es sueño”*, *“El Lazarillo de Tormes”*, *“La Celestina”*, *“La Orestíada”*, o *“La Odisea”*, así como cuantioso material didáctico para los centros educativos. En 2012, estrena su primer encargo fuera de la compañía El Aedo, *“Edgar, el escritor de sombras”*, un musical de gran formato sobre la figura de Edgar Allan Poe.

En 2016, fue invitado por el Instituto Cervantes de Berlín para celebrar el Año Cervantes con el estreno de su texto *“La taberna de los tudescos”* y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida acogió el estreno de su musical *“Contaminatio, una comedia a la romana”*.

CARLOS ÁLVAREZ OSSORIO

DIRECTOR

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, ha estudiado en el Instituto Andaluz del Teatro, y en el Centro de Investigación Teatral Territorio Nuevos Tiempos (TNT) de Sevilla. Ha trabajado, entre otros, con componentes del Odin Teatret, del Berliner Ensemble, de la Escuela Biomecánica Rusa, de la London Academy of Performing Arts, y del Toneelgroep Amsterdam... En 1996 funda la compañía Cámara Negra, de la que es director, y con la que ha obtenido diversos premios, entre ellos el Premio José Luis Alonso de la ADE (Asociación de Directores de Escena de España) 2006 para jóvenes directores por *"A casa do pai"*, el Premio Telón Chivas 2004 al Mejor Autor Veterano por *"Apuntes para un Hamlet"*, y el Premio al Mejor Actor en la IX Mostra de Teatre de Barcelona 2004 por *"Hamletmaschine"*.

Además de con su compañía, ha trabajado como director con el Centro Andaluz de Teatro, con la Convención Teatral Europea, con el Festival Alternativo de Teatro y Danza de Vigo, con el Corral de Comedias del parque temático Isla Mágica de Sevilla, con la compañía maltesa Producciones Sonakay, además de con diversas compañías alternativas, y sus montajes han viajado por toda España, por Cuba, Grecia, Alemania, Malta...

Ha sido Director Artístico de la Feria de Teatro de Calle LaTeatral (Sevilla), profesor en la Escuela de Teatro Santart de Santiago de Compostela, colaborador de la revista La Teatral, director invitado al encuentro europeo *"Connaître, produire, jouer le jeune théâtre européen"* organizado en Francia por el Centro Europeo para Jóvenes Directores, y participante en la XIII Sesión Internacional de la ISTA (International School of Theatre Atropology), además de haber impartido diversos talleres y conferencias en torno a las artes escénicas.

REPARTO

JOSÉ LUIS VERGUIZAS
OTELO

Licenciado en la ESAD de Sevilla, complementa su formación de la mano de Julián Fuentes Reta, Darío Facal, Vicente Fuentes, Andrés Lima o Alfonso Zorro, entre otros.

Actualmente forma parte de la compañía El Aedo Teatro, con la que participa en montajes como *“La Celestina”*, *“Antígona”* o *“Miles Gloriosus”*; y con la CIA Teatro Clásico de Sevilla con la que participa en los montajes *“Hamlet”* y *“La Estrella de Sevilla”*, ambos versión y dirección de Alfonso Zorro. Ha trabajado además en cortometrajes como *“El Primer Atardecer”* para la Junta de Andalucía y la serie web *“Malviviendo”* dirigida por David Sainz.

JESÚS TORRES
YAGO

Jesús Torres llega a los escenarios profesionales protagonizando el montaje *“Esperando al Señor S”*, en el Teatro Español de Madrid, siendo el actor más joven en protagonizar un espectáculo en tan significativo escenario madrileño. A lo largo de su joven trayectoria, ha trabajado con directores como José Luis Alonso de Santos, Francisco Ortuño o Juan Mayorga.

Durante la última década, funda la compañía El Aedo Teatro y se especializa en teatro clásico y teatro para jóvenes, protagonizando hasta treinta espectáculos con los que recorre teatros de toda España. Entre ellos, destaca *“La vida es sueño: el bululú”*, *“La Odisea”* y *“Animales Nocturnos”*, de Juan Mayorga. Ha recibido, en 2009, el Premio a Mejor Actor por la Diputación de Sevilla y el Premio a Mejor Actor por el Festival Internacional de Teatro de Oropesa en 2015.

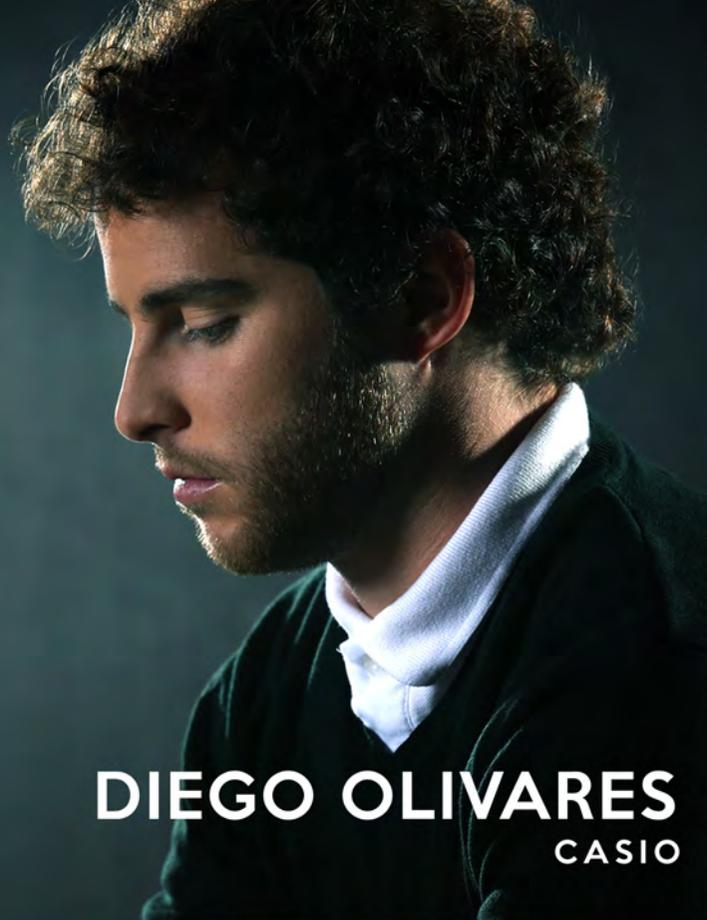

ELENA DE FRUTOS
DESDÉMONA

Comienza su carrera en la exitosa serie *“Compañeros”*; en la que adquiere sus primeros conocimientos interpretativos. Desde entonces, ha continuado trabajando en series como *“Aída”*, *“R.I.S Científica”*, *“Yo Soy Bea”*, *“Nada es para siempre”*, *“Arrayán”*, *“El Pantano”*, *“Matrimonio con Hijos”*, *“Hospital Central”*, *“Un Paso Adelante”*, *“La Peluquería”*, y en trabajos cinematográficos como *“Mentiras y Gordas”*, *“Entre vivir y soñar”*, *“La Culpa”* y *“El Debut”*.

En teatro, protagoniza espectáculos como *“Don Juan”* de Moliere o *“El Ávaro”* para el Teatro Victoria; *“Our Town”* y *“Burundanga”*, de Gabriel Olivares, y participa en varias sesiones de Microteatro de la mano de Luis S. Polack.

Desde 2013, es miembro de la compañía El Aedo Teatro, protagonizando obras como *“La Celestina”*, *“Antígona”* o *“Miles Gloriosus”*.

DIEGO OLIVARES
CASIO

Realiza el bachillerato de Artes Escénicas Música y Danza en el I.E.S. Santamarca mientras realiza trabajos esporádicos de ficción y publicidad.

En 2017 termina el Grado Superior en la E.M.A.D. y actualmente compagina sus estudios de Musicología en la UCM con montajes teatrales como *“No son Molinos”* de El Dislate Teatro o *“España”* con la compañía Los Bárbaros.

Ha participado en las ediciones 2015 y 2016 del Frinje de Madrid a cargo de Marc Montserrat Drukker, Ignacio García May y Cibele Forjaz. También ha realizado durante años cursos con las compañías Jamming de improvisación y La Tristura en el Surje 2017. Trabaja diariamente impartiendo clases de música y movimiento y teatro en varios colegios y academias.

CAROL DELGADO
EMILIA

Perteneciente a la compañía El Aedo Teatro desde su fundación. Licenciada en Trabajo Social y Arte Dramático, trabaja con gran versatilidad con directores como Benito Zambrano, José Luis Alonso de Santos, Roberto Quintana, Julio Fraga o Alfonso Zurro, en espectáculos teatrales que van desde autores contemporáneos como Daniel Veronese o Edward Albee, hasta el teatro clásico, género donde ha trabajado en más de treinta espectáculos.

En 2011 recibe el premio *“Ubú”* a la mejor actriz en la ESAD Sevilla. En 2016, participa en el espectáculo *“La gente normal me asusta”*, del Centro Dramático Nacional.

“Acerca la realidad que viven los jóvenes, haciendo visible cómo se desencadena y cómo evoluciona el acoso escolar, y cómo todos somos responsables de poner freno a situaciones que pueden tener un final trágico.”

*(Paloma de Mingo. Técnica de Prevención y Sensibilización.
Cruz Roja Juventud)*

"Una obra que, una vez terminada, da para hablar y escuchar a los jóvenes".
(Blanca Oteyza, actriz y programadora)

*"Una interesante propuesta, tanto por su temática como por su construcción,
que no intenta esconder nada".*
(Estrella Savirón, crítica de teatro)

el aedo[®]

TEATRO

Una apuesta de **calidad**,
para un público **joven y adulto**.

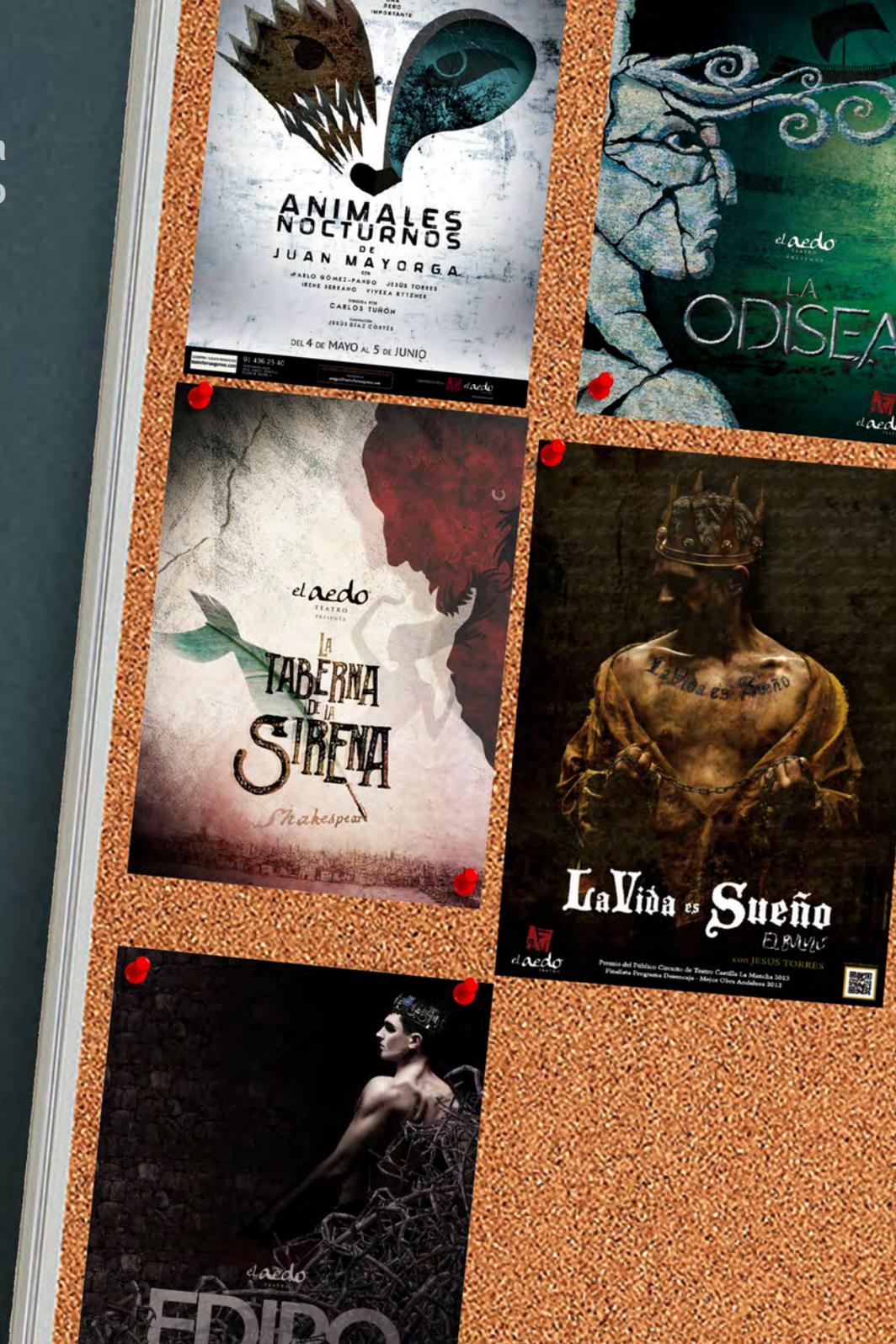

EL AEDO TEATRO es una compañía andaluza dedicada a la creación artística, con especial atención en el fomento y especialización del público joven y adolescente.

La compañía centra su actividad en producir espectáculos artísticos teatrales, así como en la formación cultural a jóvenes y profesionales a través de la exhibición de dichos espectáculos (más de treinta espectáculos desde 2008), publicaciones (siete publicaciones hasta la fecha) y talleres de formación para jóvenes y profesionales de las artes escénicas y el ámbito de la educación (desarrollo del programa propio Programa Réplica).

La labor de nuestra compañía ha sido ya galardonada con numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional de Teatro Grecolatino 2008 por el Ministerio de Educación, el Premio del Público a Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de Castilla La Mancha en 2014, la Nominación al Premio Andaluces del Futuro en 2009, el Premio a Mejor Actor por el Ayuntamiento de Sevilla en 2009, el Premio a Mejor Actor por el Festival Internacional de Teatro de Oropesa en 2015 y el Premio a Mejor Obra Andaluza por el Programa Desencaja de la Junta de Andalucía en 2016.

El trabajo de El Aedo Teatro comienza a posicionarse como referente en el teatro clásico y teatro para jóvenes y, en los últimos dos años, hemos trabajado en escenarios clave de la cultura teatral española, como el Teatro Fernán Gómez de Madrid, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Festival del Sur Palma del Río, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Red de Teatros de Castilla La Mancha y de Castilla y León, la Red de Teatros Romanos de Andalucía, el Teatro Infanta Isabel de Madrid, las Jornadas de Teatro de Siglo de Oro de Almería, ... y escenarios internacionales como el Museo Nacional Arqueológico de Lisboa (Portugal), la Sala d'Evolution de Estrasburgo (Francia) o el Instituto Cervantes de Berlín (Alemania).

CON

JOSE LUIS VERGUIZAS • ELENA DE FRUTOS • JESÚS TORRES
CAROL DELGADO • DIEGO OLIVARES

OTELO

#enlared

DIRECCIÓN: CARLOS ÁLVAREZ-OSSORIO
DRAMATURGIA: JESÚS TORRES
DISEÑO ILUMINACIÓN: JESÚS DÍAZ CORTÉS
MOTION GRAPHICS: GIO LORA
COREOGRAFÍA: DIANA CARO
VESTUARIO: IRENE LÓPEZ
MÚSICA: RAÚL GAMA
DISEÑO GRÁFICO: JOSÉ PONCE DE LEÓN
PRODUCCIÓN: JESÚS TORRES Y CAROL DELGADO
FOTOGRAFÍA: MOISÉS F. ACOSTA
COMUNICACIÓN: RAQUEL BERINI

elaedoteatro.com
elaedo@elaedoteatro.com

twitter.com/elaedoteatro
facebook.com/elaedoteatro

911 405 742 / 676 283 178