

La Ternura

Una comedia de leñadores y princesas

Texto y dirección:

Alfredo Sanzol

Inspirado en el universo de
las comedias de Shakespeare

DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO

TEATRO DE LA ABADÍA

Teatro de
La Abadía

Centro de
creación de la
Comunidad de Madrid

TC

TEATRO
DE LA
CIUDAD

PROYECTO
COMEDIA
TEMPORADA 2017

DOSSIER

La Ternura

UNA COMEDIA DE LEÑADORES Y PRINCESAS

TEATRO DE LA ABADÍA, DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO (SALA JOSÉ LUIS ALONSO)

Alfredo Sanzol, inspirado en el universo de las comedias de **Shakespeare**, estrena el 27 de abril en el escenario de la **Sala José Luis Alonso de Teatro de la Abadía (Madrid)** el montaje *La Ternura*, una comedia de leñadores y princesas en la que intenta trasladar la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor, porque si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir.

Una vez más el director se rodea de su equipo de confianza, no solo en el reparto (**Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón**) sino en la escenografía y vestuario, a cargo de **Alejandro Andújar**, la iluminación de **Pedro Yagüe** y la música de **Fernando Velázquez**.

La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se lograra con éxito la invasión de Inglaterra. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tenga el mismo destino que ella. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

Almas atormentadas, planes y requiebros, corazones salvajes,
deseos, temblores, visiones, juegos, engaños, relaciones
imprevisibles, enfados, belleza, confianza, magia, enredos, aire,
tierra, tormentas, conjuros, locura, celos, amores eternos,
inocencia... En definitiva, TERNURA

En *La Ternura* se ve la influencia sobre todo de **La Tempestad**, y de **Noche de Reyes**, pero también de **Como gustéis**, de **Mucho ruido y pocas nueces** y del **Sueño de una noche de verano**. El juego, el engaño, los cambios de identidad, la confusión de personalidades, los espacios como elementos mágicos, los bosques, las islas... todo ello forma parte del imaginario shakesperiano interiorizado por Sanzol: “Quiero que *La Ternura* sea una comedia romántica con islas desiertas, naufragios monumentales, reyes frágiles, y reinas soñadoras, leñadores miedosos y pastoras tempestuosas, seres mágicos, situaciones imposibles, amores posibles, cambios de identidad, pasiones desatadas, odios irracionales, deseos incendiarios, giros sorprendentes, fantasmas borrachos, apariciones, desapariciones, encuentros, desencuentros y un deseo que une a todos: el deseo de encontrar *La Ternura* como sea, donde sea, con quien sea”.

Para Sanzol, tampoco los padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la vida porque eso pone en peligro la vivencia de una vida plena. Para Sanzol el espectáculo se llama *La Ternura* “porque habla de la fuerza y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra”.

REPARTO

Paco Déniz
Elena González
Natalia Hernández
Javier Lara
Juan Antonio Lumbreras
Eva Trancón

FICHA ARTÍSTICA

Texto y dirección **Alfredo Sanzol**
Espacio escénico y vestuario **Alejandro Andújar**
Iluminación **Pedro Yagüe**
Música **Fernando Velázquez**
Ayudante de dirección **Beatriz Jaén**
Ayudante de escenografía y vestuario **Almudena Bautista**
Producción ejecutiva **Jair Souza-Ferreira**
Ayudantes de producción **Elisa Fernández / Sara Brogueras**
Dirección de producción **Miguel Cuerdo**
Comunicación **El Norte Comunicación**
Fotografía **Luis Castilla / María Artiaga**
La Ternura es una producción del Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía

INFORMACIÓN

Teatro de la Abadía - Sala José Luis Alonso
Del 27 de abril al 4 de junio
Duración aproximada: 2 horas (sin descanso)
De martes a sábado: 20. 30 horas
Domingos: 19.30 horas
Funciones accesibles: 20 y 21 de mayo (Subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle de inducción magnética y sonido de sala amplificado)

Notas del autor de la versión y director

La Ternura es una comedia romántica de aventuras en la que intento contar que no nos podemos proteger del daño que produce el amor. Que si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. Y que tampoco los padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la vida porque eso pone en peligro la vivencia de una vida plena.

El espectáculo se llama ***La Ternura*** porque habla de la fuerza y de la valentía para expresar amor. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra. Por eso si no eres tierno por mucho que le digas a alguien que le amas te arriesgas a que te diga: ¡Pues no se nota!

Después de hacer tragedia, Andrés Lima y yo pensamos que estaba muy bien hacer comedia. Se nos veía venir. El proyecto de Teatro de la Ciudad se define porque dos directores o más trabajamos juntos a lo largo de un proceso de talleres que desemboca en varios espectáculos. En este caso desde primavera de 2016 comenzamos a trabajar sobre la comedia en general y sobre la de Shakespeare en particular. Elegimos Shakespeare porque él reúne toda la tradición de la comedia

clásica greco-romana, suma la tradición medieval popular, y crea la comedia moderna (junto a Lope de Vega). La comedia es el género del teatro occidental que más éxito ha tenido y su dimensión es gigante, así que nos centramos sobre Shakespeare.

Tanto Andrés como yo hemos creado dos textos nuevos. En mi caso he leído y releído las comedias de Shakespeare con el objetivo de dejarme impregnar por su estilo, su forma, su atmósfera, sus personajes, sus argumentos, sus trucos y juegos. Al mismo tiempo que hacía esta lectura intensa iba haciendo otras dos cosas: armar el argumento de ***La Ternura*** y hacer talleres de improvisaciones con los actores. Con **Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón**. Estas han sido las tres patas de la creación del texto y del espectáculo.

La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tenga el mismo destino que ella. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

Creo que en ***La Ternura*** se ve la influencia sobre todo de *La Tempestad*, y de *Noche de Reyes*. También de *Como gustéis*, de *Mucho ruido y pocas nueces* y del *Sueño de una noche de verano*. Seguro que os acordaréis de otras, al menos eso espero, para mí ha sido un placer trabajar con un lenguaje lleno de metáforas y comparaciones. Los personajes de ***La Ternura*** expresan sus emociones de manera descarnada y son extremos en sus pasiones. Para ellos la vida no es algo que se pueda desaprovechar. He hecho un pequeño juego que espero que os divierta. En los diálogos de ***La Ternura*** podréis encontrar los títulos de las catorce comedias de Shakespeare.

Alfredo Sanzol

Entrevista con Alfredo Sanzol

Alfredo Sanzol (Pamplona, 1972), tiene un poder especial para crear con la palabra cotidiana, reconocible, accesible, nuevos mundos, lugares no explorados en los que el amor, el miedo o el cariño pueblan esos espacios como habitantes en una isla desierta. Allí, en una isla desierta, tendrá lugar su nueva función *La Ternura*, un texto en el que a partir de improvisaciones indaga junto a sus actores en el universo de las comedias de Shakespeare.

- **Con *La Ternura* regresa al humor... ¿Por qué comedia?**

- Sí, el humor es la otra cara de la moneda de la tragedia. La comedia y la tragedia son las dos caras de la moneda del drama, y el paso de una a otra es siempre muy orgánico. Creo que necesitamos los dos géneros de igual manera para estar compensados.

- **En una frase, ¿cómo definiría *La Ternura*?**

- La Ternura es una comedia romántica de aventuras escrita con estilo shakesperiano que trata sobre la imposibilidad de protegernos del dolor en las relaciones amorosas y de la importancia que tiene “la ternura” en la vida del ser humano.

- **¿A qué nos enfrenta, qué temas trata?**

- *La Ternura* trata de la imposibilidad de protegernos del dolor es el tema principal, y en concreto la imposibilidad que tienen los padres de proteger a sus hijos de dolor. En *La Ternura*, La Reina Esmeralda (Elena González) es la madre de dos Princesas, Rubí (Eva Trancón) y Salmón (Natalia Hernández) y esta madre quiere proteger a sus hijas del amor que sienten por los Leñadores Verdemar (Paco Déniz) y Azulcielo (Javier Lara). Lo mismo le pasa al padre de los leñadores, al leñador Marrón (Juan Antonio Lumbreras), quiere proteger a sus hijos.

- **¿Cuánto de personal hay en *La Ternura*?**

- Hay un momento en mi vida en el que me hago consciente de la necesidad que tengo de ternura para estar bien. La ternura es la manera en la que el amor se expresa: escuchando, acariciando, hablando, cuidando, respetando, esperando... Sin ternura el amor no se ve. Por eso puedes decirle que le quieres mucho a alguien, pero si no eres tierno probablemente te dirá: ¡Pues no se nota!

- **¿Dónde encontramos a Shakespeare? ¿Qué le interesaba contarnos de sus historias?**

- Durante un año he estado leyendo y releendo todas las comedias de Shakespeare para dejarme influir por ellas. Me gusta mucho como usa los espacios de la naturaleza como lugares mágicos: las islas, los bosques, los mares. Sus personajes están movidos por un impulso imparable de acción. Generalmente movido por el deseo de amar, pero también por la venganza, o la

codicia. Para lograr sus objetivos los personajes no paran de hacer planes, de tender trampas, de

- cambiar de identidad. Hacer creer a los otros que la realidad es de otra manera es una de las constantes de Shakespeare. Y además es uno de los temas principales de la época, el de la vida es sueño. La realidad nunca es lo que parece. Este tema también está en ***La Ternura***, y también en ***Sueño***. Creo que es el tema que une a ambos montajes. La realidad y el sueño se confunden. Se influyen. Y este es un tema que es metáfora de otro más importante: el de despertar de la inconsciencia y entrar en el mundo de la consciencia. Algo a lo que Platón dio forma con su imagen de la caverna y las sombras.

- Las relaciones humanas son una constante en sus obras... ¿Qué trata de encontrar?

- Creo que los artistas tenemos la posibilidad de crear en la ficción nuevas maneras de relaciones humanas. Somos útiles a la sociedad porque nuestras obras son un buen laboratorio para el ensayo de nuevos mapas mentales. Los mapas mentales crean límites y trazan caminos que muchas veces sólo producen sufrimiento. Intentar nuevas maneras en las relaciones humanas que nos acerquen a lo bueno y lo bello es lo que intento encontrar.

- **¿Cuándo escribía la versión se reía mucho?**

- Esta pregunta es muy buena porque cuando escribo me pasan dos cosas a la vez. Por un lado me tengo que dejar traspasar por las emociones que produce la acción de los personajes. Es la única manera de comprobar que lo que estoy escribiendo está vivo. Y en la comedia nos reímos de muchas cosas que a los personajes no les hacen ninguna gracia pero a nosotros sí. Y por otro lado tengo que tomar la distancia del escritor y ahí es cuando aparece la risa.

- **Proyecto Comedia de Teatro de la Ciudad arrancó con varios talleres. ¿Por qué son tan importantes para ustedes?**

- Los talleres permiten un acercamiento en espiral a la creación. Al principio los círculos que hacemos son muy amplios y muy generales. Luego se van cerrando cada vez más. La creación de esa espiral para que se fértil, cale en el imaginario, y esté llena de conexiones necesita tiempo. Y también el encuentro con otros. Esta es la necesidad de hacer talleres. Tener tiempo para estar con otros.

- **¿Qué le hace reír a Alfredo Sanzol?**

- Bueno, a mí como a todo el mundo, me hacen reír muchas cosas que además parecen no tener relación unas con otras. La risa es una expresión de emociones diferentes. Desde el placer hasta la crítica. La sátira y la empatía producen risa. La torpeza y la maestría. La risa puede ser castigo y también puede ser aprobación. Puede ser de complicidad o irónica. Y muchas veces, para que no haga daño, la risa tiene que ser invisible.

Contactos

Distribución: Joseba Gil / joseba@teatrodelaciudad.es / +34 618 318 229

Comunicación: Pepe Iglesias / pepeiglesias@elnortecomunicacion.com / +34 609 493 363
