

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023

Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Me trataste con olvido (clásicas en rebeldía)

Cía. La otra Arcadia

Dirección: Ana Contreras

Casa Palacio Juan Jedler

30 junio- 1 julio 2023

22.45 horas

SOBRE LA OBRA

La otra Arcadia presenta, en esta ocasión, un espectáculo que propone un reencuentro entre el **público actual** y las voces de grandes **autoras del Renacimiento y Barroco** que han sido injustamente **OLVIDADAS** por la posteridad. Entre la selección de autoras reivindicadas por la compañía se encuentran personalidades tan interesantes como las de **Florencia del Pinar** (1470-1530), primera mujer conocida que participó en unas justas poéticas o fue antologada en el Cancionero general; la humanista toledana **Luisa de Sigea** (1522-1569); las poetas renacentistas **Isabel de Vega** (1555-¿?), **Luisa de Carvajal y Mendoza** (1566-1614), **Hipólita de Narváez** (desconocemos su fecha de nacimiento y muerte) y **Juana de Arteaga** (1580-1630); las escritoras carmelitas, y discípulas directas de Santa Teresa, **Sor María de San José** (1548-1603) y **Sor Ana de Jesús** (1545-1621); la enigmática escritora **María de Zayas** (¿1590-1647?); la dramaturga andaluza **Ana Caro de Mallén** (1590-1646); las poetas barrocas **Leonor de la Cueva y Silva** (1611-1705), **Catalina Ramírez de Guzmán** (1611-1684) o **Sor María de Santa Isabel** (1613-1665), conocida como **Marcia Belisarda**; así como la escritora portuguesa **Violante de Ceo** (1607-1693) o la novohispana **Sor Juana Inés de la Cruz** (1648-1695). Se trata, en definitiva, de un variado y representativo elenco, constituido por mujeres procedentes de épocas, ámbitos y territorios diversos, que interpela al público actual y comparte con él sus **preocupaciones y deseos** en torno a un concepto amplio del **AMOR**, hilo temático que da unidad al conjunto y articula sus voces.

SOBRE LA COMPAÑÍA

La otra Arcadia es una compañía madrileña fundada recientemente por la directora de escena **Ana Contreras** y el dramaturgo **Raúl Losáñez**. Su actividad se centra en la **RECUPERACIÓN** de autores y obras poco frecuentadas por otras compañías, bien por no formar parte del repertorio clásico o por no adscribirse abiertamente en las convenciones del género dramático. Sus propuestas, basadas en la **versatilidad e hibridación** de lenguajes escénicos, aúnan desde lo puramente **clásico y dramático** hasta lo **contemporáneo y posdramático**, evitando cualquier tipo de fractura en ese recorrido y entendiendo la representación como un marco dúctil que debe adecuarse a las circunstancias para facilitar, estética e intelectualmente, la recepción por parte del espectador del hecho artístico y teatral. En su trayectoria figuran espectáculos como ***Esta divina prisión*** o ***Vano fantasma de niebla y luz***, exhibidos en los festivales de teatro clásico de Alcalá, Almagro u Olmedo y clasificados por algunos espectadores como «**poesía audiovisual**».

Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía), recientemente estrenada en el festival de clásicos de Alcalá (el 18 de junio de 2023), contribuye a **DESTRUIR** esa **visión** monolítica y conservadora de la cultura y el **arte auriseculares**, y nos desvela un pasado plural y poliédrico que aún tiene mucho que decir al espectador actual. Asistimos, por tanto, a «una **REIVINDICACIÓN** no solo **artística**, sino también **ética**, de las propias autoras, en su condición de mujeres menospreciadas -cuando no maltratadas- por la masculinizada sociedad de su tiempo y, desgraciadamente, también por la posteridad. Sus versos son hermosas voces de **hastío, rebeldía y desengaño** en un mundo en el que han sido demasiadas veces traicionadas, y suenan en la obra exigiendo a los hombres el mismo trato que ellos recibieron» (Clásicos en Alcalá, 2023).

Que te adoran, no lo dudes;
que te envidian libre, menos.

Solicitaste mi amor,
y cuando de su favor
eras, ingrato, admitido,
me trataste con olvido,
propio pago de traidor.

FICHA ARTÍSTICA

ME TRATARSTE CON OLVIDO (*Clásicas en rebeldía*)

Versión: Raúl Losáñez

Dirección: Ana Contreras

Elenco:

Natalia Millán
María Besant
Miguel Huertas
Ricardo Santana

Equipo técnico:

Música: Miguel Huertas
Coreografía: Ricardo Santana
Asesoría de verso: Raúl Losáñez
Iluminación: Ana Contreras
Visuales: Violeta Némec
Vestuario: Lara Contreras
Video promocional: David González
Producción: La otra Arcadía

ENTREVISTA CON ANA CONTRERAS

ENTREVISTA

Ana Contreras es **Profesora Titular** del Departamento de **Dirección Escénica** de la RESAD, **Directora del Festival Místicas de Teatro Contemporáneo** de Madrid, **Directora de la revista Acotaciones**, **Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI**, y **directora de escena**. Sus líneas de investigación se centran, sobre todo, la **relación** entre lo **teatral**, lo **ético** y lo **político** con perspectiva **feminista** y **decolonial**, difundidas en numerosos encuentros académicos y publicaciones. Es co-fundadora del **Grupo de Investigación de Feminismos y Estudios de Género** y de las **Jornadas de Teatro y Feminismos (RESAD)** y miembro de varios Proyectos de investigación e I+D. Ha realizado proyectos artísticos de carácter **educativo y social** para el **Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía**, **Plena Inclusión** y **Asociación Sin Papeles** de Madrid, entre otras instituciones. Como **performer** destaca su participación en *Comedia sin título*, de Lorca/**Sara Molina** (Festival de Otoño, 2019) y *Antes de la metralla*, de **Matarile teatro** (Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, 2016). Continúa estudiando las metodologías y procedimientos místicos y artísticos en siglos XV y XVI relacionándolos con la contemporaneidad.

(Fuente: <http://visionarias.es/equipo/ana-contreras-elvira/>)

GEMA GÓMEZ. ¿Cómo se gestó este espectáculo?

ANA CONTRERAS. El espectáculo partió de un encargo que le hicieron a Raúl Losáñez y que finalmente no se llevó a cabo. Le pidieron que compusiera una dramaturgia con textos de autoras de los Siglos de Oro, y el resultado fue *Me trataste con olvido (clásicas en rebeldía)*. Viendo que el proyecto no iba a realizarse debido a un cambio en las circunstancias de la producción, Raúl me propuso que lo montáramos nosotros con nuestra compañía, La otra Arcadia. Me pareció una idea excelente por varios motivos: porque llevo tiempo trabajando en la recuperación de los textos de las

autoras, y porque la selección de poemas es maravillosa. A los festivales de Alcalá y Almagro les encantó el proyecto, y eso fue el impulso para estrenarlo ahora.

G. G. ¿Qué criterios han guiado la selección de las voces que se entrelazan en la función?

A. C. El criterio fundamental es que fueran autoras, y que los poemas tuvieran que ver con el tema de la función, el amor y el desengaño amoroso. Raúl quería incluir a las más conocidas, pero también a otras desconocidas del gran público y que descubrió preparando nuestro primer espectáculo: *Esta divina prisión*. Por eso se ha incluido, y esto me parece

muy interesante, poemas de autoras que escribieron intramuros al amor divino y al humano; al fin y al cabo, ambos se expresan con las mismas palabras. En total son 15 autoras: Sor María de Santa Isabel (Marcia Belisarda), María de Zayas, Leonor de la Cueva y Silva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Ana Caro de Mallén, Violante do Ceo, Luisa de Carvajal y Mendoza, Florencia del Pinar, Sor Juana Inés de la Cruz, Hipólita de Narváez, Isabel de Vega, Juana de Arteaga, Sor Ana de Jesús, Luisa Sigea y Sor María de San José.

G. G. Si tuviera que recomendar a los espectadores que profundizaran en la vida u obra de alguna(s) de las autoras incluidas en el espectáculo, ¿por cuáles se decantaría?

A. C. Pues es difícil escoger, porque son todas interesantísimas. Sor María de Santa Isabel, cuyo seudónimo es Marcia Belisarda, es una de las poetas más importantes de principios del XVII y se la considera antecesora de Sor Juana Inés, que también está entre las seleccionadas. Sobre esta última recomiendo leer el estupendo estudio publicado por María Milagros Ribera Garretas, que da una perspectiva completa de su obra y contradice la visión heteropatriarcal que siempre se nos ha dado de ella. La autora portuguesa Violante do Ceo es también cultísima y su obra extraordinaria, así como las también religiosas Sor Ana de

Jesús y Sor María de San José, hijas predilectas y discípulas de Santa Teresa.

Entre las seculares, destaca Florencia del Pinar (1470-1530), muy anterior a las mencionadas hasta ahora, y que fue la primera mujer en participar en justas poéticas, que se sepa. Ana Caro de Mallén fue la primera «periodista» y la primera mujer que vivió de su trabajo como dramaturga para los teatros públicos. En fin, que recomiendo profundizar en toda la lista, porque todas y cada una de ellas son extraordinarias y singulares.

G. G. ¿Cómo contribuye el montaje a desvelar otra imagen de la mujer aurisecular a los espectadores actuales?

A. C. Por un lado, la propia dramaturgia, con textos de 15 autoras como se ha dicho, demuestra que en los Siglos de Oro había muchas mujeres cultas que escribían increíblemente bien. Por otro, los temas tratados y argumentos expuestos en los poemas demuestran que las mujeres auriseculares no son meros sujetos pasivos en las lides amorosas y en las relaciones con los hombres. Finalmente, la puesta en escena, como ya ha ocurrido en nuestros anteriores montajes, lo que pretende es precisamente acercar las voces del

pasado a nuestro presente, es decir, demostrar que

"sus poemas nos apelan directamente porque reflejan nuestros mismos deseos y sentires."

G. G. Entre sus últimos trabajos en colaboración con Raúl Losáñez figuran varios montajes basados en la dramatización de obras líricas preexistentes, ¿cómo se produce el proceso creativo? ¿cómo se detecta la fuerza dramática de esos textos?

A. C. En todos los casos Raúl elabora la selección y dramaturgia libremente. Luego la leo también libremente, es decir, sin que intente influir mi lectura. Una vez que he estudiado el texto hablamos sobre los detalles que nos parecen más relevantes. Lo que he aprendido en los trabajos que hemos realizado es a confiar en el criterio de Raúl, así que en ningún caso intento que cambie el orden o que añada o elimine poemas. Del mismo modo Raúl confía en el mío en todo lo relativo a la puesta en escena. En los ensayos estamos ambos, y él se ocupa de aclarar las dudas sobre el sentido o la forma de decir el verso a los actores, y yo de todos los detalles de la escenificación: espacio, composición, movimiento, iluminación, etc. Es un lujo que esté en la sala de ensayos porque así siempre dispongo de un espectador

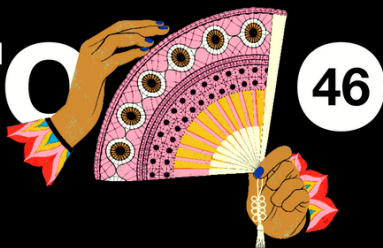
privilegiado con quien dialogar y comprobar si lo que planteo funciona o no.

"Lo que sí es importante decir es que nuestros espectáculos no pretenden ser dramáticos, sino poéticos y teatrales."

Es decir, que no tratamos de revelar su «fuerza dramática», sino su potencial escénico. Hace poco una espectadora nos dijo que nuestro espectáculo *Vano fantasma de niebla y luz* le había parecido un poema audiovisual, y esa es la intención.

Almagro

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Gema Gómez Rubio
Coordinación: Irene G. Escudero
Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

