

Boletín de espectáculos

LA TRAICIÓN EN LA AMISTAD_MARÍA DE ZAYAS

COMPAÑÍA: TEATRO YESES

DIRECCIÓN: ELENA CÁNOVAS

23 JULIO - 24 JULIO

22.45 H

CORRAL DE COMEDIAS

Almagro⁴⁷

4-20 Julio 2024
Festival Internacional
de Teatro Clásico

***La traición en la amistad.* ¡Bienvenidas a nuestro sarao!**

La traición en la amistad es la única obra teatral conservada atribuida a María de Zayas. La autora es considerada una de las grandes narradoras del siglo XVII gracias a sus dos colecciones de novelas cortas: *Novelas amorosas y ejemplares* y *Desengaños amorosos*. Es innegable la fascinación que su obra y figura han ejercido sobre público e investigadores durante los últimos años. Su combativa defensa de la mujer junto con su talento como escritora han encajado a la perfección con el espíritu de una sociedad que ha exhibido su preocupación y apoyo a la lucha por la igualdad. En ese sentido, autoras como María de Zayas se erigen en auténticas figuras inspiradoras, pioneras comprometidas con una causa que hacia 1630 aún no se había llegado a formular.

La traición en la amistad es una comedia de capa y espada en la que nos vamos a encontrar el clásico enredo amoroso entre galanes y damas. Es en la psicología de los personajes donde vamos a hallar las mayores cotas de originalidad, sobre todo en su personaje central, Fenisa, auténtica figurona de la obra, una casi burladora que reconoce que no puede evitar enamorarse de todos los galanes que se le ponen por delante.

Fenisa intentará seducir al mismo tiempo a Liseo, don Juan y Gerardo sin reparar en los compromisos que estos caballeros tienen con sus propias amigas. Los alardes amorosos de Fenisa provocarán, por tanto, una gran confusión de declaraciones contrarias, amantes despechados, equívocos encuentros nocturnos y traiciones y burlas de todo tipo.

Julietta Soria ha realizado la adaptación de esta comedia, en la que no ha podido dejar de transmitir la fuerza y el estilo de su autora, así como el “aroma clásico”, acercando a la vez el texto a un público y a unas actrices del siglo XXI. Dramaturga y adaptadora construyen los fundamentos de esta comedia, pensada y escrita para las mujeres, sobre el humor, la alegría, la música y la reivindicación de las mujeres y de nuestra cultura. Porque en esta propuesta las presas son las verdaderas protagonistas, aquellas que toman la iniciativa, cerrando el círculo comunicativo que abrió María de Zayas hace casi 400 años.

En 1985 en la cárcel de mujeres de Yeserías, surge la compañía Teatro Yeses, que más adelante se trasladará a la prisión de Carabanchel Mujeres y finalmente al Centro Penitenciario de Madrid Mujeres en Alcalá de Henares. Teatro Yeses es la cristalización de la idea que una joven Elena Cánovas albergó en su mente con 23 años cuando comenzó a ejercer de funcionaria de prisiones, trabajo que compatibilizó con sus estudios en la RESAD hasta convertirse en Licenciada en Dirección Escénica e Interpretación. Tenía un sueño, hacer cumplir el motivo que impulsó la Ley General Penitenciaria de 1977, la fe en la capacidad humana de mejorar. Desde entonces han realizado alrededor de 50 montajes teatrales, en los que han participado más de 1.000 internas, han desarrollado sus propios textos como *Mal Bajío*, *La balada de la cárcel de Circe* o *Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades* y han emprendido giras por todo el mundo. Entre ellas, destaca su participación en el Encuentro Europeo de Teatro y Prisión, celebrado en Berlín en el año 2000. Además, esta experiencia fue retratada por la realizadora Belén Macías en su ópera prima *El patio de mi cárcel*. Teatro Yeses cuenta con el accésit al Premio Calderón de la Barca, Premio Dionisos de Teatro a proyectos teatrales de gran repercusión social, otorgado por UNESCO en 2007 y el Premio Mujeres en Unión 2008, concedido por la Unión de Actores, entre otros. Además, la labor de Elena Cánovas ha sido reconocida con la Medalla al Mérito Penitenciario en 1997. El año pasado presentaron en este mismo festival, *Hijas de la comedia*, un repaso por la España barroca, en un momento de auge de la censura, y donde las mujeres debían estar alejadas de la literatura. El interés por esta compañía demuestra, un año más, que el Festival de Almagro valora otras iniciativas artísticas que nos regalan sus frutos con espectáculos tan imaginativos como este.

Fuente: www.premiosmax.com/ganadores

MARÍA "La traición en la amistad". Me gusta, suena rotundo.

ANA. A mí también me va gustando nuestra comedia.

MARÍA. ¡Eso me honra, musa entre las musas! ¿Qué te gusta de ella?

ANA. Que se digan lo bellas que se encuentran.

MARÍA. Toda mujer discreta reconoce la belleza y la valía de otras mujeres. Lo hacemos nosotras, ¡cómo no iban a hacerlo Marcia, Belisa y Laura, que están hechas a nuestra imagen y semejanza!

ANA. Me gusta que se ayuden entre ellas.

MARÍA. Así debería ser siempre.

ANA. Me gusta que no hay en esta obra padres, hermanos o maridos que impidan que las amigas tomen sus decisiones y las lleven a cabo.

MARÍA. Los hemos mandado a todos a Flandes para que no den la lata.

ANA. Y no sé si me gusta...

MARÍA. ¿El qué?

ANA. Que tramen engaño y venganza.

MARÍA. De su ingenio han de valerse a que ni razones ni leyes están de su lado. Cada uno, Ana, hace lo que puede con lo que tiene.

ANA. Razón tienes, María. Además de que si leyes, razones y rectos procederes fueran suficientes... ¡no habría obra!

MARÍA. ¿Qué quiere el público de nuestro tiempo?

ANA. Ingenio, maravilla, agudeza, enredo, malicia y, al final, todo el mundo casado unos con otros.

Dirección: Elena Cánovas

Elenco:

Sonia Aranda
María Elena Berrocal
Verónica Gil
Olga Rocío Marín,
Pilar Manso
Noelia Linares
Carlos Manrique
Rubén Cobos

Equipo artístico:

Versión: Julieta Soria
Escenografía y vestuario: Richard
Cenier, Marisa Maggi
Iluminación: Alejandro Plaza
Ayudante de dirección: Vicky
Mendizábal
Composición y dirección musical:
Juan Cañas
Peluquería y maquillaje: Silvia Grande
Utilería: Mildred Ostaiza y Giulia
Guarneri
Transporte: Javier Palomares

ENTREVISTA CON ELENA CÁNOVAS Y JULIETA SORIA

Elena Cánovas (Madrid, 1955) es una dramaturga y exfuncionaria de prisiones española, fundadora del Teatro Yeses, una compañía formada por mujeres presas, de la que es directora desde 1985. Estudió trabajo social, es titulada en Interpretación y Dirección Escénica por la RESAD y graduada en Criminología por la UCM. Ha recibido varios premios por sus montajes y por su labor y, como forma de visibilizar la trayectoria de la compañía y su trabajo de reinserción con presas, Miguel Forneiro hizo, en 2018, el documental *Yeses* donde se recoge su biografía y la formación del grupo.

Julieta Soria (Cartagena, 1979) es dramaturga y profesora de instituto de Lengua castellana y Literatura, y de Artes Escénicas. Licenciada en Filología Hispánica por la UCM, ha realizado estudios de Doctorado en la UNED y de posgrado en la UNAM de México y el CSIC sobre narrativa y teatro latinoamericanos. Es autora de las guías didácticas de la compañía Ron Lalá, y ha colaborado con el departamento pedagógico de la CNTC. De su producción dramática destacan *Alas, raíces* (2016), *Amor, amor, catástrofe* y *Mestiza* (2019).

**Irene G.: La primera pregunta es casi obligada.
¿Por qué María de Zayas? ¿Por qué *La traición en la amistad*?**

Elena Cánovas y Julieta Soria: Tras *Descalzas e Hijas de la Comedia* nuestros montajes anteriores basados en textos de temática clásica pero escritos en la actualidad, nos pareció que un nuevo reto sería poner en pie una obra del siglo XVII y, si estaba escrita por una mujer, mejor. *La traición en la amistad* de María de Zayas nos pareció una delicia, tanto por su forma, esta comedia de enredo, de confusión de identidades, balcones y papelillos, como por su temática: un grupo de mujeres que apoyándose las unas a las otras son capaces de subvertir la posición injusta a las que las relegan las relaciones amorosas de la época. Quisimos además trascender la historia y le pusimos como marco la célebre amistad entre María de Zayas y Ana Caro y sus propias dificultades como mujeres escritoras de la época, que nos permitió además indagar en las interesantísimas figuras históricas de ambas y rendirles nuestro pequeño homenaje.

**NOS PARECIÓ
QUE UN NUEVO
RETO SERÍA
PONER EN PIE
UNA OBRA DEL
SIGLO XVII Y, SI
ESTABA
ESCRITA POR
UNA MUJER,
MEJOR.**

I.G.: ¿Cuáles han sido las máximas o principios que habéis seguido para adaptar esta obra del siglo XVII al público del siglo XXI? ¿Y a las actrices del siglo XXI?

E.C. y J.S.: Los principios que nos fijamos a la hora de adaptar esta obra, tanto para el público como para las actrices del siglo XXI se orientaron fundamentalmente en tres direcciones: la primera, intensificar el conflicto, para que la puesta en escena actual mantuviera un ritmo de comedia ágil y fluido; la segunda, adaptar los versos originales transformándolos en prosa, pero una prosa que respeta la música y las imágenes del verso zayesco y, sobre todo, su sentido del humor; y, en tercer lugar, añadir ese marco en el que situamos el momento de la creación de la obra por parte de Zayas y Caro, que concebimos para darle una mayor trascendencia a lo que estábamos contando. El mensaje de la obra original, la amistad entre mujeres, la crítica al tema del honor, la deslealtad de algunos hombres, la capacidad de las mujeres de tomar las riendas y decidir sobre su propio destino y esa visión tan crítica con el amor mal entendido, y tan gozosa con el amor que es libre y elegido, resulta tan actual tal y como lo planteó la autora aurisecular, que ha funcionado, sin variaciones, como eje vertebrador de nuestro trabajo. A todo esto hemos añadido, sobre versos de Zayas y algunas canciones

originales, la música de Juan Cañas, que ha añadido ritmo, emoción y alegría al montaje.

I.G.: El ritmo ligero y el enredo al más puro estilo lopesco característicos de esta obra, ¿hace más fácil o más difícil esa adaptación?

E.C. y J.S.: Es más fácil. Efectivamente esta comedia de enredo reúne las constantes de las obras de Lope. Es ágil, divertida, con una acción trepidante, pero también feminista, ya que en esta obra cuyas protagonistas son mujeres, practican la amistad entre ellas y toman la iniciativa en el amor.

I.G.: Teatro Yeses va a cumplir 40 años ya. ¿Qué reflexión haces o qué has aprendido de todos estos años de trabajo entre el mundo del teatro y el de la reinserción de reclusas, que nos puedas confesar?

E.C.: La existencia de Teatro Yeses, a lo largo de estos años, parece un milagro. Por esta compañía han pasado unas 1000 mujeres. Con ellas he aprendido la práctica escénica y el poder transformador del teatro. Esta actividad nos ha servido para convertir el espacio cerrado que supone la cárcel, en un lugar de creación y enriquecimiento personal, construyendo -a través de la actividad teatral- una sólida plataforma para la reinserción social.

Boletín de espectáculos

REDACCIÓN: **FÉLIX BLANCO E IRENE G. ESCUDERO**

COORDINACIÓN: **IRENE G. ESCUDERO**

MAQUETACIÓN: **ALEJANDRA HERNÁNDEZ-PAPIS MONTOYA**

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

Almagro⁴⁷

4-29 Julio 2024
Festival Internacional
de Teatro Clásico

