

Boletín de espectáculos

ÉXTASIS MÍSTICO_SANTA TERESA DE JESÚS, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ANA CARO DE MALLÉN, MARÍA DE ZAYAS Y ANA SAN BARTOLOMÉ

COMPAÑÍA: PROYECTO AURIC

DIRECCIÓN: PAULA RODRÍGUEZ

05 JULIO - 06 JULIO
22.45 H
C.P. JUAN JEDLER

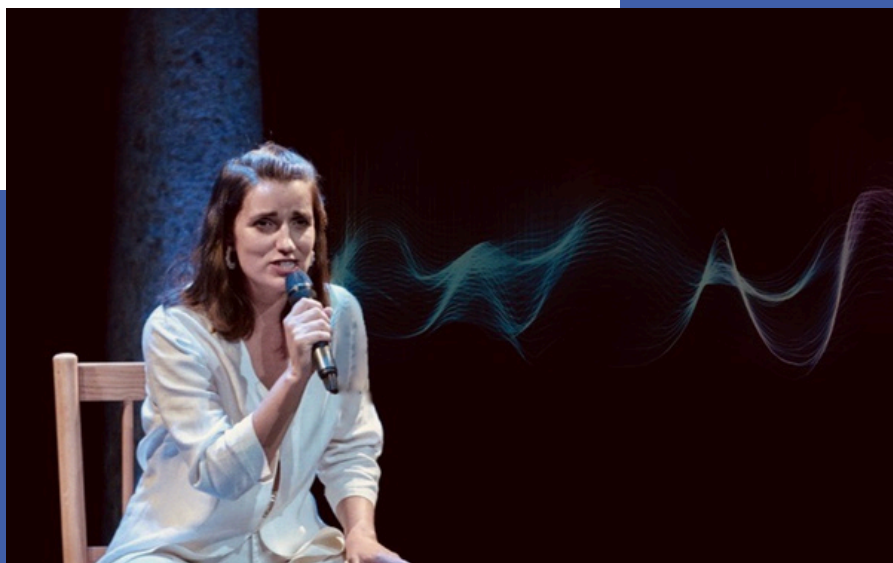
Almagro⁴⁷

4-20 Julio 2024
Festival Internacional
de Teatro Clásico

Las mujeres rompen el silencio

«Quién duda [...] que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a la luz mis borrones, siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz». Esta cita de María de Zayas bien podría resumir el destino al que estuvo sometida durante siglos toda mujer que se atreviera a escribir. Y es que, la mujer —la buena mujer— estaba condenada a hacer del silencio su virtud; de la opresión, su día a día. Pero, inmersas en esa sociedad que les imponía semejantes limitaciones, hubo muchas mujeres que se atrevieron a nadar a contracorriente. Frente a la creencia generalizada, que perdura hoy en día, de que el panorama literario español fue habitado por un número casi anecdótico de escritoras, los datos revelan que, sobre todo a partir del Siglo de Oro, las cifras son mayores de lo que muchos esperaríamos. Aún ahora seguimos inmersos en una tradición masculina, y nos cuesta desapegarnos de la creencia de que la presencia femenina en la cultura sea algo más que un bonito pie de página en el libro de la historia, una encantadora anécdota. Pero los hechos contrastados nos sacan de nuestro error: la creciente alfabetización y el pensamiento humanista contribuyeron a la educación de las doncellas y las dotó de herramientas que habían estado fuera de su alcance. Hasta entonces, la figura de la mujer escritora no era desconocida, pero sí limitada al espacio conventual y al ámbito privado y religioso.

Fue entonces cuando, decididas a emprender su hazaña creativa, pugnaron por competir y formar parte del campo literario de forma plena, de ser apreciadas por ello y convertir sus obras en un vehículo de expresión de sus aspiraciones, sueños y vivencias. Tanto era lo que tenían que contar y que llevaban siglos callando.

Sin embargo, en este cuento no hay historia sin un buen conflicto al que sobreponerse. El simple hecho de pertenecer al “sexo débil” llevaba implícito encontrarse un sinfín de obstáculos y la más absoluta incompreensión y minusvaloración de su trabajo. La conquista de ese espacio impropio que es el espacio público, dominado por el hombre, del derecho a tener voz y autoridad para hablar y relatar, requirió de todas las estratagemas que sus mentes ingeniosas pudieran imaginar: la monja argumentaba que ella era un mero vehículo de la palabra de Dios y sus reivindicaciones por la igualdad, visiones místicas; la mujer laica fingía inicialmente escribir cartas, disfrazando de privado lo que pretendía ser público. Cada una de ellas tuvo que luchar el doble por salvarse de ser excluida, por lograr que su discurso fuera aceptado, comprendido, valorado. Y dio resultado.

Una apuesta musical por el Siglo de Oro femenino

Conscientes de que el reconocimiento de la mujer en el ámbito literario puede calificarse todavía de algo tibio y de que todavía muchas personas no podrían mencionar una sola autora de la gran época dorada de la literatura española, pero sí le vendrían a la mente muchos escritores varones, Paula Rodríguez, Arthur Astier y su equipo creativo decidieron contribuir a la causa.

Fruto del amor de Paula Rodríguez por el teatro clásico y la necesidad de compartir los textos con sus amigos y la comunidad inglesa en la que reside nace el proyecto AURIC. La universalidad de los grandes clásicos encuentra su compañera perfecta en la música y, a dúo, encarnadas en Paula y Arthur, alzan su vuelo por encima de cualquier barrera lingüística, temporal, cultural, sensorial. Reinventados y renovados, en una fusión bilingüe subtitulada, los textos del Siglo de Oro encuentran una nueva piel que habitar en los espectadores actuales más diversos, que los han acogido con calidez en ambas propuestas, *Canciones del Siglo de Oro* y la actual *Éxtasis Místico*.

En *Éxtasis Místico*, AURIC pone su voz a disposición de cinco excepcionales mujeres: Santa Teresa de Jesús, el primer gran modelo positivo de escritora, que abriría el camino que después transitarían muchas otras; Sor Ana de San Bartolomé, heredera espiritual y literaria de esta primera; Sor Juana Inés de la Cruz, no solo escritora, sino predicadora, papel completamente vedado a la mujer en su época; Ana Caro de Mallén, cronista, poeta y dramaturga, que logró llevar el título de escritora a la profesionalización; y María de Zayas, escritora prolífica que dio en sus páginas un espacio a la voz femenina, a la mujer como protagonista de su vida, a la importancia de la sororidad.

Entre los sonidos, las palabras y la música, *Éxtasis Místico* saca del limbo de lo excepcional a aquellas autoras que, conocidas o no, han empedrado el camino de la tradición literaria femenina hasta entonces inexistente porque un día, sin temor, decidieron romper su silencio.

Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
todo se muda.

Dirección: Paula Rodríguez

Elenco:

Paula Rodríguez
Arthur Astier

Equipo artístico:

Escenografía y vestuario: Proyecto
AURIC
Iluminación: Nao Nagai
Música: Arthur Astier
Asesora de verso: Nuria Alkorta
Ayudante de escenografía: Maya
Goldstein
Vídeo escena: Enrique Muñoz
Audiovisuales y accesibilidad: Enrique
Muñoz

ENTREVISTA CON PAULA RODRÍGUEZ

Paula Rodríguez es actriz y directora. Nacida en España, donde se licenció en Arte Dramático por la RESAD, ha trabajado para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro de la Abadía, Delabarca, Cuarta Pared y Metatarso. Actualmente, desarrolla su carrera también en Londres y compagina su participación en proyectos de distinto ámbito y nacionalidad. Desde la televisión, con *Cuéntame cómo pasó* o *Nada que celebrar*, hasta el cine, con *The Stronger* o *La Masa*, pasando por el teatro español e inglés: The Spanish Company en el Teatro Cervantes, Flute Theatre Company, Shakespeare para audiencias inclusivas, Bridge Theatre, FesteLon Spanish Theatre Festival o CASA Festival. Su faceta más creativa le ha llevado a crear sus propios proyectos: *ROSAURA* y *WONDERS*, de Teatro Inverso; los monólogos de The Other Solos, *Shakespeare*; y *Canciones del Siglo de Oro* y *Éxtasis Místico*, de su última propuesta AURIC.

Irene Hermano: AURIC nace como un proyecto de reinención de los clásicos, y esta es una tarea que se nos antoja compleja y llena de obstáculos, sobre todo por el “miedo” a romper las reglas. El resultado ha sido indudablemente exquisito, pero... ¿fue difícil llegar a él? ¿Cómo fue evolucionando la idea desde su concepción?

Paula Rodríguez: AURIC es un proyecto que nace del deseo de llevar los clásicos del Siglo de Oro a más públicos. Con esta premisa en mente, Arthur y yo nos dimos cuenta de que nuestro verdadero cometido era escuchar, dejar que los textos hablaran y entender qué necesitábamos aportar para que la esencia de cada historia que llegase al público de hoy. En *Éxtasis Místico* hemos querido entablar esta conversación con Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana Caro, María de Zayas y Sor Ana de San Bartolomé.

Rendimos homenaje a estas mujeres, que encontraron su voz en un mundo que intentó silenciarlas, con una selección de textos que transmiten un mensaje de fortaleza y deseo de libertad.

En nuestro empeño por llegar a audiencias diversas, hemos creado una experiencia teatral bilingüe a través del diseño universal, lo que la hace accesible también para personas con discapacidades auditivas y visuales, elevando la propuesta artística para el disfrute de todos. La puesta en escena cuenta con un visualizador de sonido; una proyección que reacciona a los estímulos de la música e incluye subtítulos bilingües, en español e inglés. La dramaturgia ha sido desarrollada mediante descripciones que actúan como hilo conductor de la historia. Estas descripciones no solo apoyan la experiencia de las personas con visión limitada, sino que también actúan como un potente recurso escénico que nos trae a todos al aquí y al ahora, haciendo que la pieza se convierta en una meditación activa y colectiva, en la que cada persona aporta su experiencia única.

I.H.: Con *Éxtasis Místico*, se reivindica el papel de la mujer escritora en el Siglo de Oro y se ensalzan las figuras de muchas autoras que siempre han quedado en segundo plano en los manuales de literatura. ¿Cómo es la tarea de selección de estas autoras? Y, especialmente, ¿cómo decidís qué fragmentos escoger?

P.R.: Llevo varios años investigando sobre las autoras del Siglo de Oro y tenía muchas ganas de hacer un espectáculo dedicado solamente a voces femeninas, no solo porque es urgente reivindicar su presencia, sino porque realmente la calidad y el alcance de sus textos son inconmensurables. No podemos negar a la mujer el lugar protagonista que ocupa en el teatro del Siglo de Oro. La historia nos muestra que sus experiencias estaban en el centro de la sociedad de la época: actrices, empresarias teatrales, dramaturgas, monjas... Realmente es fascinante imaginar el fervor y el valor con los que vivieron y crearon. Los fragmentos que he seleccionado son los que más me han cautivado por el mensaje que encierran y que, según mi humilde opinión, tienen mucho que descubrirnos hoy. En este mundo raro, siempre se agradecen esa sabiduría, ese poso y esa pausa que brindan autoras como Santa Teresa.

Hay en los textos de las autoras del Siglo de Oro un canto a la resiliencia y a la entrega que, al ser escuchado hoy, bien parece pudiera haber sido escrito en nuestro tiempo, y es que la lucha continúa.

I.H.: Pongámonos imaginativos: si alguna de las autoras protagonistas de vuestro espectáculo estuvieran entre el público en la próxima actuación, ¿qué crees que pensarían?

P.R.: Este espectáculo está concebido para que todos los presentes nos encontremos en el centro de la historia. Tanto la dramaturgia como la música evocan e invocan un espacio íntimo y alejado de lo cotidiano, para que aflore lo misterioso. Si una de estas autoras estuviera de cuerpo presente, me gustaría que se sintiera como en casa, que se emocionara al ver que sus palabras no han sido olvidadas, que las seguimos escuchando hoy desde el respeto, la admiración y el cariño, y que las sentimos nuestras, lo suficientemente nuestras como para reinventarlas, cantarlas, gritarlas si hace falta, porque es importante que se nos escuche. Porque tras siglos y siglos de represión, estamos empezando a vislumbrar el cambio en cuestiones de género, en cuestiones de diversidad e inclusión. Me gustaría que, si Sor Juana, María de Zayas o Ana Caro estuvieran sentadas entre el público para ver *Éxtasis Místico*, sintieran que su empeño mereció la pena, porque algo en el ambiente nos invita a celebrar que el mundo, por fin, está empezando a cambiar.

I.H.: En vista del éxito de vuestra propuesta, es natural esperar y desear más espectáculos de AURIC. ¿Ya hay un nuevo proyecto en mente? ¿Seguirá la ruta del Siglo de Oro, o tal vez se atreverá a experimentar con otras épocas?

P.R.: Tengo varios proyectos en mente y, por algún motivo, todos están ligados al Siglo de Oro. Hay un hilo invisible en mi vida artística que me ata a este periodo, y es que resuena en mí de una forma especial. Creo que es un momento clave de nuestra historia, los siglos en los que se fraguaron las bases de nuestra civilización tal y cómo la entendemos hoy, y hay mucho por remover y sanar. Me interesa especialmente seguir creando espacios donde podamos escuchar a las mujeres, tanto a los personajes femeninos como a las autoras, darles agencia e independencia, tenderles una mano a nuestras precursoras para sacarlas del letargo y para que así nosotras también podamos despertar; quizá, prestando oído y corazón a sus relatos, sepamos cómo avanzar hoy. Deseo acortar las distancias que nos separen para que todos podamos entenderlas y así entendernos mejor a nosotros mismos.

HAY EN LOS TEXTOS DE LAS AUTORAS DEL SIGLO DE ORO UN CANTO A LA RESILIENCIA Y A LA ENTREGA QUE, AL SER ESCUCHADO HOY, BIEN PARECE PUDIERA HABER SIDO ESCRITO EN NUESTRO TIEMPO, Y ES QUE LA LUCHA CONTINÚA.

Boletín de espectáculos

REDACCIÓN: **IRENE HERMANO**

COORDINACIÓN: **IRENE G. ESCUDERO**

MAQUETACIÓN: **ÁNGELA PÉREZ ZABALLOS**

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

