

A x AMOR

MUJERES ÁUREAS

Una reivindicación de las autoras del siglo de Oro.

UNA PROPUESTA DE MVMPRODUCCIONS, COPRODUCCIÓN DE TEATRE DE PONENT,
FIRA TÀRREGA Y FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

¿Duele? A nosotras también. Estamos hechos de la misma materia. Porque si esta materia de que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea un trabazón de fuego y barro, o ya una masa de espíritus y terrones, no tiene más nobleza en ellos que en nosotras; si es una misma sangre; los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos, son unos mismos; la misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres: ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo?

Maria de Zayas y Sotomayor (1590-1661)

Teatro all'aperto para representarse en plazas, teatros o espacios no convencionales

a X amor es una obra que reivindica la palabra en la calle, en los patios, en los corrales, en las alcobas, en las iglesias, en la palestra, para enamorar al público con fragmentos de textos literarios del Siglo de Oro del ayer, con una desencorsetada dramaturgia que los acerca a su significación de hoy.

a X amor se materializa con una bajada o subtítulo: ó Mujeres áureas.

Es un espectáculo que pone a la mujer escritora del siglo XVII en el centro de la escena, lidiando para ser bañada por el oro de un periodo de grandes autores pero también de voces femeninas aún hoy en día desconocidas.

El nudo del conflicto, un comando de escritoras de la época liderado por María de Zayas y Sotomayor, protagoniza una batalla dialéctica con el popular Fénix de la escena, Lope de Vega, centrada en el papel de la mujer como personaje, pero también como creadora .

Un contrapunto contemporáneo e ingenioso a la tradicional mirada androcéntrica de la historia de la literatura, escrita para y por amor por Jonay Roda y dirigida por Txell Roda.

Sinopsis

En medio de la penumbra, un personaje con hábito de monja se desliza sigilosamente hasta el punto de cruce de los brazos de la cruz. Mirando, con nerviosismo, hacia todos los lados, se arrodilla en el suelo, abre una trampilla de donde surge una luz que le ilumina el rostro. Es la cara de un hombre. El intruso (Lope) se detiene en una larga pausa. Decidido al fin, extrae de entre sus ropajes un hatillo de huesos. Hay de todo tipo, incluso de animales.

Este es el principio de una de las posibles obras sobre un hombre, el Fénix, Lope de Vega, que una noche atemporal, anacrónica, entra en la Iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias Descalzas con el objetivo de liarla con los huesos de Miguel de Cervantes, para que no tengan descanso, para que nadie pueda encontrarlos. Es un genio, sí, pero un genio con cuentas pendientes y con resentimiento hacia el autor de la novela más grande de todos los tiempos. Sus propios demonios y los de la sociedad que otorga y quita reconocimientos, le han llevado hasta esa situación.

Por azares del destino, o por la simple materialización de los vórtices de

energía de los campos cuánticos, esa misma noche, en el mismo lugar, tres mujeres, vestidas de comando guerrillero a la moda, aparecen en escena. Son María de Zayas y Sotomayor, Anna Caro de Mallén y Feliciana Enríquez de Guzmán: El comando Zayas, que en una operación de rescate, ha decidido entrar y sacar del convento a todas aquellas mujeres que habían sido llevadas allí por sus familias ante la mala costumbre que tenían de escribir

Así pues, Lope y el comando se encontrarán cada uno con sus objetivos, a veces contrapuestos y siempre polémicos. El centro de la batalla dialéctica lo ocuparán el mismo Lope y Zayas, siendo el nudo central del conflicto el papel de la mujer en las obras del Fénix así como la profesión misma de las escritoras.

Por su lado, tanto Feliciana como Ana serán el contrapunto sobre los cambios de estilo y de orden que se sucedieron durante el largo Siglo de Oro español.

Jonay Roda i Férez
dramaturgo

... Dejo que muchas veces el Teatro
ya en sala, ya jardín, ya plaza y calle,
ya ciudad, ya desierto, ya recàmara,
ya templo , ya oratorio, ya floresta,
ya navío, ya mar, ya el propio cielo...

Fragmento del prólogo de "Tragicomedia de los Jardines y campos sabeos"
- Feliciano Enríquez

Un espectáculo concebido para representarse en la calle y adaptable a espacios no convencionales y teatros

Este espectáculo se puede adaptar a espacios no convencionales (claustros, plazas recogidas, iglesias, sagrados de iglesias, etc...). La definición de la ficha técnica se hará en función del espacio que se escoja para su representación y se consensuará con la compañía. El espectáculo se puede contratar en su versión con música en vivo o con música registrada.

FICHA TÉCNICA ESCENARIO EN LA CALLE

Escenario en forma de cruz latina (con posibilidad de hacerlo con tarimas rosco)
 brazo largo de la cruz: 12 metros de largo por 3 metros de ancho
 brazo corto de la cruz: 10 metros de largo por 3 metros de ancho
 altura de las tarimas: 0,60 metros
 faldón negro para cubrir los laterales del escenario (en caso de que se haga con tarimas)

EQUIPO DE SONIDO:

1-PA
1- Mesa de sonido Digital
1- Cd
1- Micro Shure SM58
1- Micro Shure SM57
4- Micros inalámbricos de diadema (color carne)
1- DI
Cableado

ILUMINACIÓN:

12- PC's 1kW
8- Recortes 1Kw 23º-50º
1- Panorama asimétrico 1Kw
24 Ch Dimmer
1- Mesa de luces programable
Cableado
4- Torres VMB 06 +T
Duración - 60 minutos

CONTACTO PARA TEMAS TÉCNICOS:

Noel Jiménez
Tel. 648484269
Mail: plateaevents@gmail.com

A x amor, mujeres Áureas es una propuesta de mvmproducciones, inspirada liberrimamente en textos de los autores del siglo de oro y en conversaciones con los filólogos Eugeni Fosalba (Universidad de Girona), Ramón Valdés (Universidad Autónoma de Barcelona) y Ely Treviño (UAB y Universidad de Monterrey, México).

Ficha artística

Pilar Martínez es María de Zayas y Sotomayor
Mònica Lucchetti es Feliciana Enríquez de Guzmán

Laura López es Anna Caro de Mallen
Manuel Veiga es Lope de Vega y Carpio
Música original - Jaco Abel
Dramaturgia - Jonay Roda

Dirección - Txell Roda

Diseño luces y sonido - Noel Jiménez

Vestuario - Lurdes Bergada y Amadeu Ferré

Fotografía: Antonio Poveda

Logo y Dossier: Jordi Puig

Producción ejecutiva: Giulia Poltronieri y Teatre de Ponent

Video: Arian Botey - Videostudi

Distribución: 23Arts

mvmpproduccions - plataforma de creación

A professional headshot of a woman with dark hair and bangs, wearing a white button-down shirt over a white tank top. She is smiling and looking directly at the camera. The background is a textured stone wall.

Pilar Martínez

es María de Zayas y Sotomayor

Licenciada en arte dramático, sus últimos trabajos han sido: Dramaturgia, dirección e interpretación del monólogo, "LAS MADRES PRESAS" de Manola Ortega, actualmente en gira. Actriz en el musical "Happy End" de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill, producida por L'Institut Valencià de Cultura i de la Diputació de València. Actriz en "Please, continue (Hamlet)", dirigida por Roger Bernat.

A destacar sus últimas interpretaciones en "Los días felices" de Samuel Beckett, dirigida por Aurelio Delgado y producida por la compañía Carme Teatre; en "El Zoo de Cristal" de Tennessee Williams Dirigido por José Luis Sáiz y producido por Zircó Producciones y Saga Producciones, para el Teatro Talia de Valencia, y en "LES FALSES CONFIDÈNCIES" de A. Marivaux, dirigida por Sergi Belbel, producida y estrenada por el Teatre Nacional de Catalunya.

Galardonadas sus interpretaciones en SOPA DE POLLASTRE AMB ORDI de Arnold Wesker, Premio 2005 de "Les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana" a la Mejor Actriz protagonista, "¡AY, CARMELA!" de José Sanchis Sinisterra. XXIX , Premi Memorial de teatre "MARGARIDA XIRGU" 2001-2002 per la interpretació en la obra "¡Ay, Carmela!",

Mònica Lucchetti

es Feliciana Enriquez de Guzman

Licenciada en Arte dramático por el Instituto del Teatro de Barcelona. Miembro de una familia de actores y gente del teatro.

Actriz de teatro, cine y televisión.

Ha trabajado con directores como como Josep Montanyès, Esteve Polls, Frederic Roda, Txell Roda, Tamzin Towsen, Silvia Munt...

Ha trabajado en espectáculos de calle y gran formato en montajes de la compañía "Els Comediants".

En cine ha trabajado bajo las órdenes de Paco Betriu, J.A. de la Loma, Paul Verhoeven, Felip Puig...

En televisión fue muy conocida por su personaje de Clara en la teleserie de "Nissaga de poder" per tv3.

Desde 2006 tiene su propia compañía Catorzedabril-

También se dedica a la docencia, producción, regiduría i dirección de teatro y eventos.

Laura López es Anna Caro

Licenciada por el Institut del teatre de Barcelona y cantante con estudios musicales de 5º grado.

Entre sus trabajos destacan: Sota la ciutat de Cia. Arcàdia, Cenizas de Cia. Arcàdia, Expressions d'una Alemania de Cia. LaLópez,, La Pols, Cia. Arcàdia, Monsieur Apeine quiere hacer amigos, escrita i dirigida per Pablo Rosal, Groucho me enseñó su camiseta, dirigida per Damià Barbany, Pessoa, O que o turista deve ver, dirigida per Joan Fullana, Kafka a la ciutat de les mentides, Cia.Arcàdia, Cabaret Intim, dirigida per Xavier Martínez Anita Coliflor, escrita i dirigida per Pablo Rosal, Lotte goes Liquid, de Lucía Carballal, dirigida per Eleonora Herder, Arne Köhler i Falk Röbler, L'illa dels esclaus de Pierre de Marivaux, Cia. Dei Furbi.

En el terreno audiovisual destacamos los trabajos La Pols -Cenizas-, pel·lícula dirigida per Llatzer Garcia), Solo contigo, cortometraje dirigido per Paloma Mateo y supervisado por Isaki Lacuesta y Confianza, cortometraje de Carlos Franco .

Premio Biznaga de Plata 2016 a la mejor actriz en su actuación en la película Cenizas, en el Festival de Cine de Málaga, sección zona-zine.

Manuel Veiga
es el Fénix, Félix Lope de Vega

Licenciado en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado en el Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Cia. Nacional de Teatro Clásico.

Ha interpretado obras de Calderón, García Lorca, Filippo, Letts, Marivaux, Musset, Camus, Gogol, Sagarra, Machado... bajo la batuta de directores diversos como Mercè Cervera, Sergi Belbel, Jordi Casanovas, Ramon Simó, Txell Roda, Josep Maria Mestres, Frederic Roda...

También ha intervenido en series de televisión como "14 de abril, la República", "La Riera", "Hospital Central", "El Comisario"...

Dramaturgo. Entre sus obras muchas de ellas premiadas a destacar "Els Altres Candels", "Aluminosis", "Cartones", "Jar", y "Recreo" (Premio nacional SGAE y finalista premio Lope de Vega) y "La mort en una baralla de Naips (Premio Salvador Espriu).

Jaco Abel es la música

Autodidacta en su instrumento, con una forma completamente diferente de interpretar en la guitarra eléctrica, proveniente de su herencia Flamenca y sus vivencias en el mundo del Jazz, su trabajo está plasmado en sus 3 discos "Gitano Cromático" 2003, "Flamenco Electrico" 2006, "Ayaya Homenaje a los maestros del Flamenco" 2011, este último finalista al premio Nacional de la critica de Flamenco en 2011, como mejor disco flamenco.

Jaco Abel, con su guitarra eléctrica, ha creado una nueva perspectiva conceptual de la música Flamenca y ha dado una vuelta de tuerca más, tanto al mundo del Flamenco como al mundo de la guitarra eléctrica Internacional.

Jonay Roda es el dramaturgo

TEATRO y LITERATURA, formando un equipo de complicidades que trabaja la concepción dramatúrgica y la puesta en escena en diálogo constante.

Hasta la actualidad ha llevado a escena más de treinta títulos de textos narrativos y de poesía de autores clásicos de la literatura catalana y castellana: Miguel Hernández, Josep Pla, Antonio Machado, Victor Català, Ausias March, Ramon Llull, Caterina Albert, Carmen Laforet, Pio Baroja, Mercè Rodoreda, Miquel de Unamuno, Jesús Moncada...y textos clásicos a destacar como La Celestina, Tirant lo Blanc, Curial e Güelfa.

Licenciado en Ciencias Físicas por la UAB y Doctorado en Didáctica de las ciencias. Se forma como dramaturgo con Enric Nolla , Paco Zarzoso y José Sanchis Sinisterra en la Sala Beckett.

Ha publicado textos de Física y Química, así como de tecnología para la editorial Santillana y Casals. Su experiencia como dramaturgo se inicia en obras de teatro para todos los públicos donde combina las dos disciplinas de ciencia y escritura: "Naishma, el viaje de una estrella, La fabulosa ciencia del doctor Grau y Les bessones Grimm.

Desde el año 2000 trabaja como dramaturgo para el proyecto

Txell Roda es la directora

Cursó estudios de dirección en el instituto de teatro de Barcelona y de dramaturgia en la Sala Beckett. Diplomatura en Teatro y Educación por el Instituto del teatro.

Pertenece a una familia de dinamizadores teatrales y socioculturales con una larga trayectoria en el mundo de las artes escénicas. Su perfil profesional es poliédrico y la encontraréis trabajando como gestora cultural , promoviendo proyectos, dando clases de teatro, dirigiendo espectáculos por encargo en ámbitos amateurs y profesionales, así como realizando sus propias creaciones.

Desde el año 2000 es directora residente de teatre de Ponent y ha llevado a escena obras dentro el proyecto Teatre y literatura que posteriormente se han llevado a circuitos generalistas.

Las últimas producciones destacables son Laura a la Ciutat del sants de Miquel Llor, El Árbol de la Ciencia de Pio Baroja, Tirant lo blanc de Joanot Martorell. Comèdia trágica de Sempronio y Celestina de Fernando de Rojas, La Inquietud de Cristina Fernández Cubas, La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Phantàsticus Llull de Ramon Llull, con dramaturgias de Jonay Roda y La Vidua Negra de Carlo Terron y La Visita de la Bella Dama de F. Durrenmat, firmando la dramaturgia y la puesta en escena

El año 2013 crea mvmproducciones como plataforma de creación y estrena en Fira Tàrrega la obra Carvalho Contra Vázquez Montalbán en gira hasta mayo del 2015.

Las últimas producciones: Fantastikus Llull, (2014) producción del Teatro del Mar de Mallorca, Bifurcació Moncada , estrenada en el Almeria Teatro de Barcelona en octubre 2015, dramaturgia y dirección de De Billy a Billie , vacaciones de un verano, Festival de Jazz de Lleida 2016.

Quien mira lo pasado, lo porvenir advierte

Fira Tàrrega 2017 nos da una calurosa bienvenida con a X amor o Mujeres áureas. Tras su paso por el Festival de Almagro y el Teatre de Ponent nos encontramos una función muy delicada en la que todas las piezas del engranaje dramático funcionan a la perfección. Un viaje desde la contemporaneidad hacia el Siglo de Oro de nuestra literatura.

Pocas veces la función didáctica que pueda tener el arte dramático se aprehende con tanta naturalidad y en paralelo a la asistencia a una representación como en este caso. La dramaturgia de Jonay Roda no tiene desperdicio, como tampoco la dirección de Txell Roda. Cabía el riesgo de situarse en el estrado de la erudición extrema, algo que podría dispersar al público. En cambio, ambos saben cómo darle la vuelta al asunto y jugar con el lenguaje y el formato de un modo ejemplar. Hasta conseguir no sólo la implicación del espectador sino el discernimiento de que su situación es bastante similar a la de las protagonistas femeninas. El trabajo de los intérpretes pone el resto.

La adecuación de la propuesta es un pilar imprescindible para su éxito. El balance entre el tono y la musicalidad de entonces con algunos elementos contemporáneos resulta espléndido. Personajes anacrónicos. Los de ahora, porque somos fruto de la herencia recibida por el poder dominante de entonces. Las de antes, porque en su tiempo era impensable que se las permitiera expresarse de un modo semejante. La renuncia a convertir la pieza en una glosa interminable de citas, autores, frases célebres y virtudes no impide que se destaque a Lope de Vega como el renovador del teatro que fue en su momento. Todo fluye no sólo a nivel textual sino dramático con inusual solvencia. Sin verse las costuras de ningún adoctrinamiento, el aprendizaje sucede rotundamente.

El cuestionamiento siempre antes que el linchamiento. Otra gran virtud de la propuesta. Al no tratarse de una biografía al uso se genera una sensación a medio camino entre el desconcierto y el

desasosiego. Todos conocemos a Lope de Vega pero posiblemente no a María de Zayas y a sus compañeras áureas. Paulatinamente los personajes que se nos pueden antojar ficticios no lo serán y nuestro enfado se torna mayúsculo cuando nos damos cuenta que se nos ha negado el que también deberíamos haber recibido como legado cultural. Sin él, la configuración de nuestra sensibilidad artística también ha sido mutilada. Y, por tanto, nuestra identidad. ¿Por qué?

Sin duda, esta función no sería lo mismo sin sus cuatro intérpretes. Pilar Martínez, Mónica Luchetti y Laura López (hermoso y sorprendente su talento para el canto) están perfectas. Cada una con un estilo propio pero muy alineadas con la finalidad última de la función. Dicción del verso, movimiento, gesto. Todo está ahí por algún motivo. Un trabajo que emociona por lo que dicen pero especialmente por cómo lo dicen. La escena en la que le espetan fragmentos de las obras de sus personajes a Lope – Veiga, tanto como la respuesta de él es tan descorazonadora como memorable.

A su vez, Manuel Veiga realiza una labor sobrecogedora y consigue mostrarnos todo el recorrido del ideario de su personaje desde su siglo hasta el nuestro. Y lo más importante, convierte en algo tangible su posibilidad de redención. La naturalidad al versar es apabullante. No menos que su trabajo con la voz. Vigoroso pero sensible. Rudo y energético. También el gesto y en el rostro. Él solo consigue reflejar con su interpretación la esencia de la literatura del Siglo de Oro, y de este modo se convierte en compendio estético y conceptual de la novela picaresca, la poesía ascética y mística, la sátira y la comedia. Entre su don Perlimplín y este Lope de Vega los espectadores somos testigos muy afortunados del talento incommensurable de un actor de primerísima categoría

A destacar también la maravillosa labor en el sonido de Noel Jiménez. Al tratarse de una función al aire libre, los actores deben ir microfonados. El riesgo de que con la amplificación se pierda la musicalidad tan característica que imprimen los cuatro intérpretes se salda con éxito. Otro puntal imprescindible es la música original

de Jaco Abel, que él mismo interpreta. Muy bien contrastada la función estética o de adecuación temporal con los toques más contemporáneos. Su presencia en escena actualizaría la premisa de entonces, cuando la música formaba parte viva de la naturaleza de la representación teatral.

Finalmente, a X amor o Mujeres áureas se convierte en el más potente de los agentes culturales. Reivindicativo a través del hilo dramático conductor. Una función que, por su utilidad y servicio educativo, se convierte en imprescindible. Muy relevante también la ruptura del tiempo y lugar de la acción y el salto constante del entonces al ahora y al revés, con algún momento de extrañamiento pero nunca más que el necesario. Con un cuarteto de intérpretes excepcionales, no nos queda más que celebrar un trabajo redondo que reclama y desde luego obtiene toda nuestra atención. Una función de un valor incalculable.

Critica realizada por Fernando Solla

ENLACES WEB:

Trailer: vimeo.com/videostudi/axamor

Vídeo completo del espectáculo: vimeo.com/videostudi/mujeresaureas

Making off de videostudi: vimeo.com/videostudi/makingamor

DISTRIBUCIÓN

Carretera Nova de Sant Esteve,
08460 Santa Maria de Palautordera,
Barcelona
www.23arts.com
arts@abaforum.es +34 93 848 04 99

Domingo
+34 630 662 178
23arts.domingo@gmail.com

Roser
+34 609 309 019
arts@abaforum.es

Jordi
+34 609 401 366
23arts.jordi@telefonica.net

Una propuesta de

Coproducción

Con la colaboración del Ayuntamiento de Parets del Vallès
Compañía residente en Nau Ivanow

