QUE MUJER PRODIGIO SOY

Dramaturgas de oro

TEXTO **JUANA ESCABIAS** DIRECCIÓN **RAKEL CAMACHO**

INTÉRPRETES **CAROLINA CALEMA, ROSA MERÁS, LAURA ORDAS**

+ INFORMACIÓN

UN ENCARGO DE

Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Comunidad de Madrid | Clásicos en Alcalá

PRODUCEN

calema producciones | territorio VIOLETA | es.arte

COLABORA

TEATROS del CANAL

Índice

01
Portada

02
Índice

03
¿Porqué Que mujer prodigio soy?

05
¿De quién habla?

06
La autora, JUANA ESCABIAS

07
Dice la autora sobre Damas del Siglo de Oro

09
RAKEL CAMACHO
Dirección

13
FICHA ARTÍSTICA

14
ERNESTO ARIAS
Asesoría de verso

18
JULIA MONJE
Asesoría de movimiento

20
PRODUCCIÓN

28
CONTACTO

¿PORQUÉ "QUE MUJER PRODIGIO SOY"?

Desde hace algunos años escucho los diferentes nombres de las damas del siglo de oro, mujeres que en su época tuvieron más o menos visibilidad pero que en el presente apenas conocemos. Es decir, que el SIGLO DE ORO ESPAÑOL tuvo muchas protagonistas femeninas que desconocemos y que lo estamos sabiendo gracias a quienes empezaron a desenterrar su obra.

No fue, ni es fácil; dicha investigación tuvo y tiene muchos molinos de viento. En el medio de este impacto y descubrimiento, Mariano de Paco me propone hacer una pieza que hable de ellas o de alguna de sus obras para el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro - Clásicos en Alcalá 2022... y me enamoró la idea.

Me puse manos a la obra. Como creadora me siento en la obligación de rescatar a las compañeras artistas de ayer, porque ellas serán mi guía para seguir estimulando en presente mi hacer creativo. Me parece una tarea fascinante recuperarlas y trabajar para que la visibilidad de ellas y nosotras empiece a ser moneda corriente y no una moda o una actitud política cuando conviene o no queda más remedio.

Entonces empezamos a trabajar, esta vez el texto corre a cargo de Juana Escabias y la dirección de Rakel Camacho, con aesoría en verso de Ernesto Arias.
En este comienzo del proyecto, la casualidad o el destino me pone en contacto con TERRITORIO VIOLETA quien sin dudar un segundo se suma al equipo. De esta manera el proyecto se convierte en una coproducción de Calema producciones y Territorio violeta.

Esta propuesta, al igual que las anteriores de CALEMA PRODUCCIONES es una forma de revivir nuestros clásicos dejando clara su universalidad y vigencia, esto unido a la trayectoria de TERRITORIO VIOLETA que siempre apuesta en sus producciones por propuestas paritarias y que visibilicen la igualdad encima de los escenarios.
Apostamos pues por abrir el abanico y verlas a todas ellas, que son inmensas y potentes.

Quien lo probó lo sabe dijo el Fenix.

Salud y Cultura

¿De quién habla?

La pieza *Que mujer prodigio soy* tocará parte de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas Sotomayor y Ana Caro Mallén en el marco de una competencia por ser las mejores y la elegida para escribir la pieza de la corona de entonces ¿Quién será la ganadora? ¿Una? ¿Las tres...? Para descubrirlo solo deben llevarnos a su teatro, invitarnos a habitarlo y llenarlo de magia con **Que mujer prodigio soy.**

Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas Sotomayor y Ana Caro Mallén

LA AUTORA

JUANA ESCABIAS

DICE JUANA ESCABIAS, LA AUTORA SOBRE QUE MUJER PRODIGIO SOY

Ana Caro Mallén, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz cruzan sus plumas y su ingenio para decidir cuál de las tres es la mejor escritora de comedias. Hechos históricos y ficción se entrecruzan en "Que mujer prodigio soy", una "comedia en verso del siglo XVII" escrita en el siglo XXI. La emoción, la reflexión, la agudeza y el humor están servidos.

La acción trascurre en Sevilla, durante la primavera de 1642. En noviembre de ese mismo año, la esposa del rey Felipe IV, Isabel de Francia, cumplirá 38 años. También en noviembre de 1642, se celebrará el 27 aniversario de boda de los monarcas. Con motivo de ambos acontecimientos, el Conde Duque de Olivares (valido del rey) quiere que alguien componga una comedia para ser representada durante los festejos. Puesto que se trata de un obsequio para una mujer, decide encargarle el cometido a otra mujer, la novelista María de Zayas, vecina de la corte de Madrid y conocida suya. Y así lo hace.

Pero Juan Caro de Mallén, administrador de las finanzas del rey que vive y trabaja en Palacio, se entera del suceso y defiende ante el propio monarca que la escritora de esa comedia debe ser su hermana, Ana Caro Mallén, que reside en Sevilla. El monarca accede.

El Conde Duque conoce a Ana Caro Mallén, con la que ha mantenido cierta relación de amistad; en 1637 él mismo le encargó personalmente escribir la crónica de una fiesta palaciega y costeó su viaje de Sevilla a Madrid para asistir en directo a los hechos y el pago por la crónica. Pero el atrevimiento de Juan Caro de Mallén (a quien considera un inferior suyo) le indigna. Al mismo tiempo lamenta su imperdonable error, no haberse acordado de Ana y haberle encargado la comedia a ella. Para no desairar a María de Zayas, escritora de la Villa y Corte que puede influir en los intelectuales próximos al rey, ni desairar a Ana Caro de Mallén, decide que la comedia sea escrita entre las dos. En el enredo interviene entonces la dama de compañía favorita de la reina, una francesa con poderes mágicos que ha acompañado a su señora desde la infancia y a la que Isabel se trajo a la Corte de Madrid.

DIRECCIÓN

RAKEL CAMACHO

DIRECTORA DE ESCENA, ACTRIZ Y AUTORA

Premio ADE José Luis Alonso 2020 a la Mejor Dirección de Escena Emergente por Una novelita lumpen.

Autora, directora de escena y actriz licenciada en Arte Dramático por la Resad en la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia.

Ha completado su formación con J.L. Raymond, Mario Gas, Will Keen, Marcos Morau (La Veronal), José Sanchís-Sinisterra, Mapa Teatro (Colombia), Alberto Conejero, María Velasco, Steven Cohen o Borja Ortiz de Gondra, entre otros.

Desde 2012 funda y dirige la compañía La Intemerata, creada junto a la actriz Rebeca Matellán y cuyos primeros espectáculos fueron La cabeza del dragón de Valle Inclán y Amadís de Gaula (Versión de Álvaro Vicente). También para La Intemerata escribe y dirige Lucientes (Esperpento contemporáneo-Caprichos de Goya) y La Donna Immobile Premio al Mejor Espectáculo y Mejor

Interpretación Femenina en el Cenit TNT 2018 (Sevilla).

Ha trabajado como directora y dramaturga en los laboratorios de creación escénica en Cuarta Pared para los proyectos:

10% de Tristeza, Un GI JOE en la Cólquide de Uganda de Paloma Arroyo, De Madrid al Recuerdo, de Nuevenovenos o Universo Schimmelpfennig (QY Bazo).

Ha dirigido su propia versión de Marat-Sade de Peter Weiss para Cuarta Pared y el proyecto Comunidades para Centro Dramático Nacional. Ha formado parte del proyecto Suspensión (Nueveuno Cía. de circo), como mirada externa en la dirección.

Realiza la dramaturgia y dirección de Una Novelita Lumpen de Roberto Bolaño estrenada en Pavón Teatro Kamikaze en 2020, para La Intemerata.

Su última dramaturgia y dirección ha sido para Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, estrenada en Teatro de la Abadía en 2021.

Como dramaturga y directora ha participado en el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (CIJIET), Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos de la RESAD e imparte clases de creación escénica para la Escuela Internacional del gesto y diferentes universidades a nivel nacional.

Como ayudante de dirección ha trabajado con Lola Arias y María Folguera, entre otras.

Próximos proyectos: "Arte" de Yasmina Reza, "Litigio climático" de Ignacio del Moral, "Marga, Zenobia, Juan Ramón", de María Folguera.

FICHA ARTÍSTICA

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Rakel Camacho
Asesoria en verso: Ernesto Arias
Asesoria en movimiento: Julia Monje
Dramaturgia: Juana Escabias
Ayudantía de dirección: Carolina Perelman
Producción: Silvia Pereira
Secretaría de producción: Fernando Valero

Reparto:
Carolina Calema
Rosa Merás
Laura Ordás

Escenografía, atrezzo y vestuario: Gustavo Brito
Diseño iluminación: Cristina Gómez
Espacio sonoro y diseñador audiovisual: Gastón Horischnik
Diseño cartel: Olga Blanco

Producción: CALEMA PRODUCCIONES/ TERRITORIO VIOLETA, ES.ARTE
Distribución: Calema Producciones, Territorio Violeta, SL, Es.Arte
Audiovisual: Centro de Documentación Teatral

ASESORÍA EN VERSO

ERNESTO ARIAS

ACTOR, DIRECTOR Y PROFESOR EN LA ESPECIALIDAD DE VOZ, PALABRA, HABLA ESCÉNICA Y VERSO.

Tras acabar sus estudios de Interpretación en Asturias, se traslada a Madrid donde se incorpora al Teatro de la Abadía, dirigido por José Luis Gómez, donde continúa formación teatral con diversos maestros del ámbito nacional e internacional. Como actor ha trabajado en papeles protagónicos bajo la dirección de José Luis Gómez, Alex Rigola, Miguel del Arco, Carles Alfaro, Darío Facal, Eduardo Vasco, Lawrence Boswell, Magüi Mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Miguel Cintra, Carlos Aladro, etc., y en compañías e instituciones como Centro Dramático Nacional, Teatro de la Abadía, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Kamikaze Teatro, Metatarso Teatro, Fundación Siglo de Oro, Nao d'amores, etc.

En La Abadía donde, además de su trabajo de actor, comienza su labor pedagógica como Monitor de Palabra y Actuación en diversos talleres, cursos y sesiones de entrenamiento.

También ha impartido numerosos cursos, talleres, conferencias, etc., en diversas instituciones teatrales nacionales. En la actualidad imparte Técnica Vocal, Expresión Oral y Verso en la RESAD en Madrid. Como director ha realizado varios espectáculos siendo los más significativos: DOS NUEVOS ENTREMESES, NUNCA ANTES REPRESENTADOS de Cervantes presentada en el Teatro de La Abadía, ENRIQUE VIII de Shakespeare y EL CASTIGO SIN VENGANZA de Lope de Vega con la compañía Fundación siglo de Oro, ambas presentadas en el Globe Theatre de Londres. También ha sido Asesor de Palabra y/o Verso en diversas producciones bajo la dirección de Marta Pazos, Ana Zamora, Darío Facal, Lawrence Boswell, etc.

ASESORÍA EN MOVIMIENTO

JULIA MONJE

ACTRIZ, BAILARINA, INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS, GUÍA -INTÉRPRETE DE PERSONAS SORDOCIEGAS, CREADORA DE MOVIMIENTO ESCÉNICO Y MAESTRA

Comienza con el teatro en los festivales de Mérida, Itálica, Segóbriga, Sagunto, Cartagena, Tarragona. Amplía sus estudios de teatro, cine, danza y movimiento con: Thomas Osthenmaier, Seon Li, Astad Deboo, Roland Schimmelpfennig, Janus Zubics, T. Sakakibara, Pina Bauch Company, Peeping Tom, Ksec Act, Benito Zambrano, María Ripoll, Belén Macías. Realiza Máster de Interpretación Cine. Ha trabajado como actriz y bailarina en diversas compañías: Centro Dramático Nacional (CDN), Cía. Cuarta Pared, La Intemerata, Ludo Circus, Vaivén, Fura dels Baus, Tránsit Dansa, G. Tanz Teatro, Bulos y Tanguerías, Teatro por las Nubes, Efesto Teatro. Ha realizado creación Corporal/ Movimiento /Coreografía en diferentes montajes teatrales y cine, como en “El Fantasma de la Sauna” (Luis Navarrete), “Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio”, “Una Novelita lumpen” (Rakel Camacho), “La lengua pegada al hielo” (David Martínez), coreógrafa de personas sordas en el Festival Internacional de Arte Sordo, entre otros. Ha dirigido e ideado el videoclip “Tango de la coca”, de RomeroMartín

PRODUCCIÓN

calema
producciones

CAROLINA CALEMA

territorio
VIOLETA

ROSA MERÁS
SILVIA PEREIRA

es.arte

MARÍA J. GÓMEZ

Carolina Calema funda CALEMA PRODUCCIONES hace varios años con la intención de abordar su propia visión del teatro contemporáneo, ya sea desde la escritura, la dirección o la interpretación. Uno de los pilares fundamentales que promueve y defiende es generar el trabajo desde la búsqueda e investigación. Desde la fusión con otras artes, logrando dar voz y cabida a aquello que acontece en este aquí y ahora.

La cultura es el legado de un pueblo y por eso es importante curar lo que contamos. En el futuro, las generaciones que vendrán tomarán como referencia lo que hemos hecho otros artistas.

También es una apasionada del Teatro Clásico. Fue socia fundadora de Teatro di Commedia.

Otro de sus grandes objetivos fue, es y será viajar por el mundo con su arte para generar redes. Ya estuvo por España, Italia, Cuba, Venezuela, África, Holanda, Canadá, Chile, Ecuador, Alemania y Argentina participando en numerosos y prestigiosos festivales, desarrollando talleres, dirigiendo...

Además de dedicarse a la enseñanza, tanto a nivel nacional como internacional, trabaja como actriz, directora y autora, una creadora.

Desde CALEMA PRODUCCIONES cree, promueve y defiende el estudio y la investigación continúa.

Silvia Pereira y Rosa Merás, fundan en 2018 TERRITORIO VILETA : www.territoriovioleta.com
Elegimos unir el rosa y el azul para construir un mundo violeta que será un espacio de encuentro social: Territorio violeta
Elegimos la creación de espectáculos, gestión cultural, producción, distribución, dirección, actuación, generación de proyectos culturales, docencia, en definitiva, la creación y difusión de proyectos culturales y espectáculos de Artes Escénicas como forma de expresión y de vida. Haciendo un teatro que sirva de espejo, modelo, crítica, contraste y/o denuncia social.
Desde la creación oficial de Territorio violeta, SL, el 1 de enero de 2018, hemos creado:
- El Festival Territorio Violeta que cuenta para esta cuarta edición con, dos sedes, San Lorenzo del Escorial en diciembre del 2021 y Santander en febrero del 2022 y la adhesión de dieciocho espacios que trabajan en extensión del Festival https://www.festivalterritoriovioleta.com/
- Festival de caravanas con una primera programación en Arganda, Madrid y una segunda en Alcorcón.

- Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid hemos realizado la primera edición del Festival Diminuto (festival de espacios no-convencionales en diciembre 2019 y la segunda edición (muy reducida por culpa de la pandemia) dentro del programa de los Veranos de la Villa 2020.
Distribuyendo los espectáculos del catálogo Festival Territorio Violeta y distribuyendo Oceanus y Pachamamá de Baraka teatro, La contraria del Capitán Corchea, Baby Esferic de Aboon teatre, Mari Pompas de José Luis Lago producciones, Concierto de Primitals y 1,2 ovarios cuentos y Consumo placer de Eugenia Manzanera.
- ARDE YA LA YEDRA, premio Born en el 2017 y premio teatro en Confluencia en el 2019, es la última producción de la compañía,
Inmersas en este proyecto, en su gira, así como en la de ***El Buen Hijo***, anterior producción y esperando que las restricciones mejoren las posibilidades de exhibición de ***Clavileño e hijos*** y ***Una situación insostenible*** que llevan sin realizar funciones desde marzo del 2020 ya que se representan en EL DIMINUTO TEATRO SOBRE RUEDAS, una vieja caravana reconvertida en un teatro con capacidad para 20 personas y que permanece guardada desde marzo del 2020.

Maria J. Gómez lleva desde el 2004 al frente de Es. Arte, una propuesta MULTIDISCIPLINAR y actual dentro del mundo del espectáculo, del entretenimiento y la cultura en sus diferentes áreas. La VIDA es producción, comunicación, empatía, sinergias, compromiso social e innovación... estos valores son parte de nuestra trayectoria.

En 17 años hemos producido más 50 espectáculos escénicos de teatro y danza (con grandes hitos como 4 ediciones del "Don Juan de Alcalá") y también varios proyectos audiovisuales.
Entre nuestros títulos "El Mágico prodigiso" (Premio Juan Bravo), "Margarita la Tornera", "Los empeños de una Casa", "La Gatomaquia", "La importancia de llamarse Ernesto", "Timón de Atenas" (junto al Festival de Mérida), el musical "El primer perro del mundo" (con más de 3 años de gira), "En el oscuro corazón del Bosque", o "Ultima transmisión" (premio ADE, mejor dirección). Desde 2013 hemos producido también danza contemporánea, con títulos como "Goldberg", "3Mujeres", "Marzo10 NY" o "IA, la edad poshumana".

En 2022 cerramos el circulo y volvemos al Teatro clásico, que es de donde partimos, y a una temática que siempre nos acompaña: la mujer.

Entre nuestro ÚLTIMOS LOGROS en producción:

- 5 ediciones del Festival LDC Danza (2017-2021),

- en 2021 hemos recibido el Premio IBERBIBLIOESCENA con el proyecto "Redes de Mayores", un programa de la Secretaría General Iberoamericana-Cerlalc-UNESCO.

- en el Festival 66SEMINCI 2021 hemos estrenado 2 importantes trabajos: el cortometraje "FRUGAL", Premio "Seminci Factory" y el documental "HALFFTER, 90 compases", a concurso en DOCespaña

- en 2019 produjimos el largometraje DANZANTES, con 12 PREMIOS internacionales, 5 FINALES, +40 SELECCIONES ... y 8 ACADÉMICOS en el Equipo. Grabado en 8 PAÍSES y 14 localizaciones.

María de Zayas
Sor Juana Inés de la Cruz

Dice Ana Caro al comenzar la obra:

Venid, señoras, entrad
a esta mi humilde mansión
que ofrezco como escenario
de nuestra empresa y misión.

Contacto

calema producciones

CAROLINA CALEMA
(34) 699 213 067

territorio VIOLETA

ROSA MERÁS
(34) 629 039 204

SILVIA PEREIRA
(34) 669 038 971

es.arte

MARIA J. GÓMEZ
(34) 629 435 597

Encargo

Festival Iberoamericano del Siglo de Oro
Comunidad de Madrid

Clásicos en Alcalá

Produce

calema producciones

territorio VIOLETA

es.arte

Colabora

TEATROS del CANAL