

¿<mark>Por qué</mark> 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 estamos descubriendo gracias a quienes empezaron a desenterrar sus obras.

No fue fácil, ni lo es, en investigaciones como estas, aparecen muchos molinos de viento a lo largo del camino. Una de cal y una de arena. Y entonces, en medio de este impacto y descubrimiento y enamoramiento, 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 solo pude decir **Sí Quiero.**

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 se visibilicen, ellas y nosotras, y así pasemos a ser moneda corriente y no una moda o una actitud política cuando conviene o no queda más remedio.

Seguimos. Al poco de empezar el proyecto, la casualidad o el destino me puso 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.**

Entonces empezamos a trabajar, y después de varias opciones, pensamientos, búsquedas y reflexiones esta vez el texto corre a cargo de **Juana Escabias** y la dirección de **Rakel Camacho**, con asesoría en verso de **Ernesto Arias**.

Y aún no acaba la cosa porque más adelante se suma Es.Arte con quien desde Calema Producciones colaboramos desde hace algunos años. Somos tres productoras caminando. Somos tres piezas que trabajarán para que al resultado final 'Que mujer prodigio soy (dramaturgas de oro)' llegue a todo el mundo, sin fronteras.

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 más Es.Arte que plasma su filosofía compartiendo que la vida es producción, comunicación, empatía, sinergias, esfuerzo, compromiso, generosidad, honestidad, respeto, innovación.

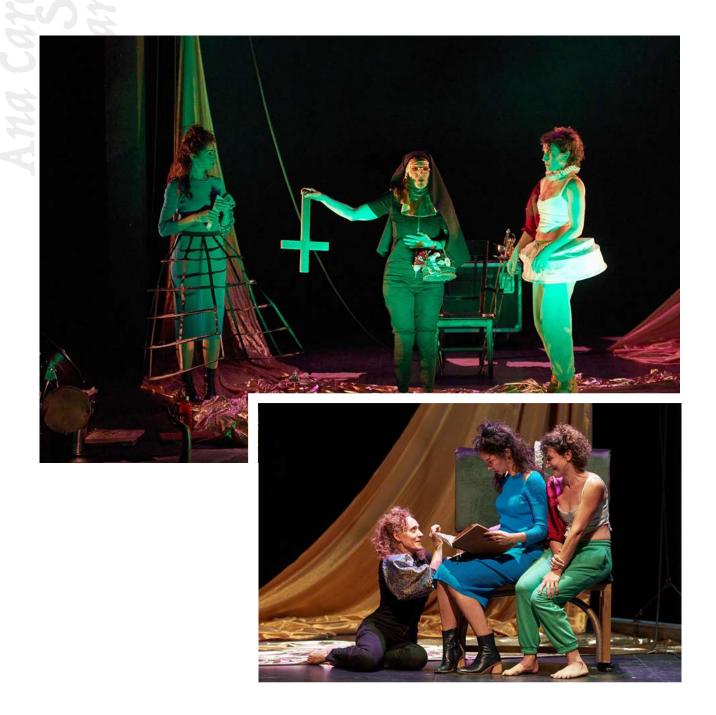
Apostamos pues por abrir el abanico y verlas a todas ellas, que son inmensas y potentes.

Quien lo probó lo sabe, dijo el Fenix. Salud y Cultura.

CAROLINA CALEMA

¿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 de 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.

(JUANA ESCABIAS)

Durante los siglos XVI y XVII España vive una explosión teatral que alcanzará su apogeo a partir de 1600. El redescubrimiento del arte dramático que se genera en la Italia del Renacimiento propicia un interés por el teatro que, convertido en fenómeno, se expande por Europa. En nuestro país, todas las clases sociales ansían y demandan espectáculos teatrales, la diversión por excelencia de la época. Los corrales de comedias, en un principio improvisados escenarios desmontables, acaban por convertirse en establecimientos fijos cuyo número prolifera para abastecer a un numeroso público. Compañías y organizadores de representaciones aumentan, y el número de dramaturgos y obras dramáticas se multiplica.

Siguiendo la tradición de las cómicas italianas, las españolas salen a escena a interpretar junto a los actores. Pero las mujeres no limitan su campo de

acción a la actuación, también existieron directoras de escena y empresarias que hicieron de la organización de espectáculos su forma de vida. Junto a las actrices, directoras y empresarias, surgieron las escritoras. Entre 1620 y 1650, conocemos la existencia de veintiuna dramaturgas que realizaron su carrera profesional en España, Portugal o el Nuevo Mundo. Muchas de ellas alcanzaron en vida la fama y el reconocimiento de sus contemporáneos por su ingenio y la excelencia de su pluma. Pese a ello, no pasaron a los libros de historia de la literatura que se han estudiado durante siglos en escuelas o institutos, por esa causa su nombre y su legado quedó en el olvido.

Durante décadas, he investigado la presencia femenina en el teatro del siglo de oro español, publicando numerosos artículos y libros. El espectáculo que presentamos hoy, ¡Que mujer prodigio soy!, intenta precisamente hacer justicia con esas literatas, recuperar su figura y la memoria de lo que fueron para traerlas a la actualidad. Tres de aquellas mujeres, Ana Caro de Mallén, María de Zayas y sor Juana Inés de la Cruz, protagonizan esta comedia que nos acerca a su forma de escribir y de pensar y a la difícil realidad de aquellas creadoras en un mundo misógino que, por sistema, negaba la capacidad intelectual de las mujeres y su autonomía vital.

Dice la directora...

(RAKEL CAMACHO)

En esencia, esta pieza trata de realizar una invocación a tres grandes dramaturgas del siglo de oro español: Ana Caro de Mallén, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz. Descubrir-las, resucitar-las, representar-las, admirar-las, plasmar-las, comprender-las, exhibir-las, amar-las.

Tres actrices van a acercarnos a su dimensión y al espacio-tiempo que ocupan los grandes personajes femeninos de sus obras.

A partir de ideas como el empeño por crear un proyecto necesario, el entusiasmo de recuperar la voz de estas dramaturgas y poetas, las dificultades y los obstáculos que transcendieron, vamos a crear un poético, alegre y luminoso viaje que nos acerca y conecta con el papel de la mujer en la historia del arte teatral.

El activismo artístico al que entregaron su pluma nos coloca en el lugar de las que aprehenden, de las que sueñan riendo y se mantienen firmes en su compromiso consigo mismas.

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN Rakel Camacho

ASESORÍA EN VERSO Ernesto Arias

ASESORÍA EN MOVIMIENTO Julia Monje

DRAMATURGIA Juana Escabias

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN Carolina Perelman

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Silvia Pereira

REPARTO Rakel Camacho, Rosa Merás y Laura Ordás

ESCENOGRAFÍA, ATREZZO Y VESTUARIO Gustavo Brito

DISEÑO ILUMINACIÓN Cristina Gómez

ESPACIO SONORO Y DISEÑADO AUDIOVISUAL

Gastón Horischnik

DISEÑO GRÁFICO Olga Blanco

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Calema Producciones, Es.Arte, Territorio Violeta

Bios

JUANA ESCABIAS

Dramaturga, directora de escena, profesora de Arte Dramático e investigadora teatral. Es Licenciada en Periodismo y Doctora en Filología (Premio Extraordinario de

Doctorado), también posee formación en Dirección de Escena e Interpretación. Es profesora de la Universidad Complutense de Madrid (CC. Información y Máster de Teatro y Artes Escénicas del Instituto del Teatro – ITEM).

Es fundadora de la compañía Teatro Sonámbulo. Ha publicado novelas, libros de relatos, libros de ensayo, numerosos artículos científicos y 41 obras de teatro en diferentes editoriales, entre ellas Ediciones Cátedra, Editorial Castalia, Estreno Contemporary Spanish Plays (EEUU), ARACNE Editrice (Roma), VISOR Libros,

Editorial Fundamentos, Editorial Benilde, Ediciones Antígona, etc. Su obra está editada en varios idiomas, ha sido estrenada en diferentes países y está siendo estudiada en universidades de todo el mundo.

Como autora y directora de escena sus trabajos se han mostrado en diversos escenarios, entre ellos: Teatro Español (Naves del Español y Sala Margarita Xirgu), Teatro Conde Duque, Corral de Comedias de Alcalá de Henares, Clifton Performance Theater (EEUU), Teatro Fernando de Rojas (Círculo de Bellas Artes), La Casa Encendida, Teatro Affratellamento (Italia), Theater Bremen (Alemania), Teatro Romano de Mérida, Teatro Apolo de Almería, Teatro Guindalera, Veranos de la Villa (Madrid) Patio del Cuartel del Conde Duque, etc.

Es miembro del Instituto del Teatro ITEM, académica de la "Academia de las Artes Escénicas de España" y pertenece a diversos grupos internacionales de investigación relacionados con el teatro (Teatro Siglo XXI, Asociación Internacional de Teatro Español del Siglo de Oro, etc.) y con el feminismo (Escritoras y Escrituras, Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, etc.)

Ha obtenido diferentes galardones en el ámbito teatral, entre ellos el Premio el Espectáculo Teatral y el Torneo de Dramaturgia del Teatro Español edición 2019. También ha sido finalista al Premio Nacional de Literatura Dramática en varias ocasiones.

Como investigadora teatral, está especializada en literatura y género. Ha realizado estudios sobre dramaturgas históricas y contemporáneas, publicando numerosos artículos científicos, libros de ensayo y ediciones críticas. Una parte fundamental de esas investigaciones la centró en las dramaturgas españolas del Siglo de Oro. Está reconocida como una referencia en la materia y como la mayor experta internacional en la figura de la dramaturga Ana Caro Mallén, sobre la que ha publicado varios artículos y libros y sobre la que prepara la edición de su Teatro Completo para Ediciones Cátedra. Como investigadora está especializada en género y en escritoras del Siglo de Oro Español.

RAKEL CAMACHO

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.

ERNESTO ARIAS

Tras diplomarse en el ITAE (Instituto de las Artes Escénicas de Asturias), en 1994 se incorpora en el Teatro de la Abadía, dirigido por José Luis Gómez donde, a parte de trabajar

como actor, continua con su formación teatral con diversos maestros del ámbito nacional e internacional; llegando a ser Coordinador de Formación del Teatro de La Abadía, cargo que desempeña hasta 2008. Su trayectoria profesional se desarrolla en los ámbitos de la interpretación, dirección, docencia y la asesoría de verso y palabra. También ha sido codirector (junto con Darío Facal) del Festival Clásicos en Alcalá en las ediciones en los años 2019 y 2020.

Como director, algunas de sus puestas en escena son: 'El castigo sin venganza', de Lope de Vega, producida por la Fundación Siglo de Oro; 'Enrique VIII', de Shakespeare, producida por la Fundación Siglo de Oro; 'Dos nuevos entremeses nunca antes representados', de Cervantes, producida por el Teatro de La Abadía; 'La enfermedad de la juventud de Ferdinand Bruckner', producida por la RESAD; 'Querella de Lope y las mujeres', de Yolanda Pallín, sobre textos de Lope de Vega, producida por Calema

Producciones; 'A puerta Cerrada', de Jean Paul Sartre, producida por Es.Arte; 'El cantar más bello'. 'El cantar de los cantares'; lectura dramatizada del Cantar de los Cantares, producida por la Fundación Juan March; etc.

Como actor, ha trabajado en numerosas producciones en instituciones y compañías como: Teatro de La Abadía, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fundación siglo de oro, Pentación Teatro, Estival Producciones, Teatro Español, Rajatabla Producciones, Pánico Escénico etc. y con directores como José Luis Gómez, Dan Jemmet, Eduardo Vasco, Magüi Mira, Carlos Aladro, Ignacio García, Hansgunther Heyme, Gerardo Vera, Darío Facal, Lawrence Boswell, Ainhoa Amestoy, etc.

Ha sido asesor de palabra y verso en varias producciones, algunas de ellas son: El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, dirigida por Darío Facal; Fuenteovejuna, de Lope de Vega, dirigida por Lawrence Boswell; Misterio del cristo de los gascones, dirigida por Ana Zamora; Auto de los cuatro tiempos, de Gil Vicente, dirigida por Ana Zamora, etc. Además también ha impartido numerosos cursos, talleres, conferencias etc, en instituciones, como el Teatro de La Abadía, el Centro Dramático Nacional (CDN), Escénica Andalucía, AISGE, ESABID de Mallorca, ESAD de Valladolid, ESAD de Vigo, Aula de Teatro de la Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, etc.

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. En cine y audiovisual:" El Fantasma de la Sauna", "Estoy Vivo", "La Templanza" (doblaje), "Amor brujo: regreso a casa", entre otros.

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.

PRODUCTORAS

CAROLINA CALEMA

Carolina Calema funda 'Calema Producciones' hace varios años con la intención de abordar su propia visión del teatro, 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 durante 10 años. Entre sus producciones cabe destacar: Conquistadoras de Susana Hornos, La Celestina con la que sigue viajando tanto a nivel nacional como internacional participando en festivales de gran prestigio y recibiendo distinciones y premios por el trabajo, Querella de Lope y las mujeres de Yolanda Pallín con dirección de Ernesto Arias, los Proyectos Iberescena Flechas del ángel del olvido de José Sanchis Sinisterra, dirigido por Ana Alvarado y estrenado en Timbre4 en Buenos Aires, La brújula de mi corazón que dio fruto al texto de David Desola El bien más preciado (Hatshepsut) estrenado en Buenos Aires en ELKAFKA v su texto Tożsamość (Identidad) que se estrenó en Espacio Callejón de Buenos Aires.

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.

TERRITORIO VIOLETA

Silvia Pereira y Rosa Merás, fundan en 2018 'Territorio Violeta'. Eligen unir el rosa y el azul para construir un mundo violeta que sea un espacio de encuentro social: Territorio violeta, SL Eligen 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, han creado el Festival Territorio Violeta que ya ha comenzado con la quinta edición que terminará en junio del 2023, donde dará comienzo la sexta. Este Festival ha tenido un crecimiento muy grande en los cuatro años de existencia contando en la actualidad con 3 sedes, 16 espacios en extensión y presencia en 10 comunidades autónomas.

Entre sus coproducciones destacan, junto a Calema Producciones el espectáculo "Que mujer prodigio soy (dramaturgas de oro)", encargo del Festival Clásicos en Alcalá estrenado en el Corral de Comedias el 25 de junio en el marco del Festival Internacional de Clásicos en Alcalá y con Ana Graciani y Sala Cero de Sevilla "A qué voy yo y lo encuentro" un texto escrito y dirigido por la misma Ana Graciani que se desarrollará durante julio, septiembre y se estrenará en octubre. Forman parte del programa de verano de la Comunidad de Madrid "Juntos" y "Escenas de Invierno" 2020, 2021 y 2022 y programado "Los Rincones del Canal" en los Teatros del Canal, meses de enero, abril, noviembre y diciembre de 2021.

Territorio Violeta no abandona además la distribución de espectáculos de producción propia, así como la difusión del Festival Territorio Violeta y el conocimiento del catálogo de los espectáculos premiados.

ES.ARTE

Es el sello de identidad de dos empresas culturales de trayectoria nacional e internacional de artes escénicas, danza, multidisciplinar y audiovisual. Desde 2004 desarrolla una propuesta actual de producción

artística y promoción cultural, con producciones propias y sinergias de colaboración, compromiso social e innovación. Asimismo, trabajamos en Mediación Artística y hemos colaborado en proyectos culturales y festivales nacionales e internacionales.

En 18 años hemos producido más 50 espectáculos y eventos escénicos, hemos participado en proyectos nacionales e internacionales, con reconocimientos como la Nominación Premio Chivas Telón - 2006 Mejor Productor de Teatro en el apartado Revelación, así como el apoyo continuado en su trayectoria para diferentes proyectos, en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y la Junta de CyL.

Entre nuestros espectáculos escénicos: 4 ediciones del "Don Juan de Alcalá", "El Mágico prodigioso" (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), por destacar algunos. Desde 2013 hemos producido también danza contemporánea, con títulos como "Goldberg", "3Mujeres", "Marzo10 NY" o "IA, la edad poshumana". En 2022 era casi obligado volver al teatro clásico y qué mejor oportunidad que unirnos a Calema Producciones y Territorio Violeta para abordar "Que Mujer Prodigio Soy".

La directora y fundadora de Es.Arte es Maria J. Gomez, académica de las AAEE de España, con formación multidisciplinar y que comenzó muy joven en el ámbito de la programación, producción y gestión de Festivales y proyectos culturales, audiovisuales y turísticos, al tiempo que ha continuado adquiriendo capacitación y trayectoria. Su participación en eventos nacionales e internacionales ha sido continua. Trabajó durante 6 años como Jefa de Área de Programación

y Promoción de la Fundación Siglo para las Artes y previamente en las DG Turismo y Patrimonio de la Junta de CYL y en el BEI. Desde 2017 es directora de producción y cofundadora del Festival de Danza LDC "Lugar donde compartir".

La vida es producción, comunicación, empatía, sinergias, esfuerzo, compromiso, generosidad, honestidad, respeto, innovación.

CONTACTO

Carolina Calema (34) 699 213 067 Rosa Merás (34) 629 039 204 Silvia Pereira (34) 669 038 971 María J. Gómez (34) 629 435 597

UN ENCARGO DE

PRODUCEN

COLABORAN

