

Querrela de Lope y las mujeres

Dirección
Ernesto Arias

Dramaturgia
Yolanda Pallín

Intérprete
Carolina Calema

ESPECTÁCULO ESTRENADO EN LAS JORNADAS DEL SIGLO DE ORO DE ALMERÍA 2019

Vestuario
Estrella Baltasar

Escenografía
Gustavo Brito

Iluminación
Felipe Ramos

Contratación

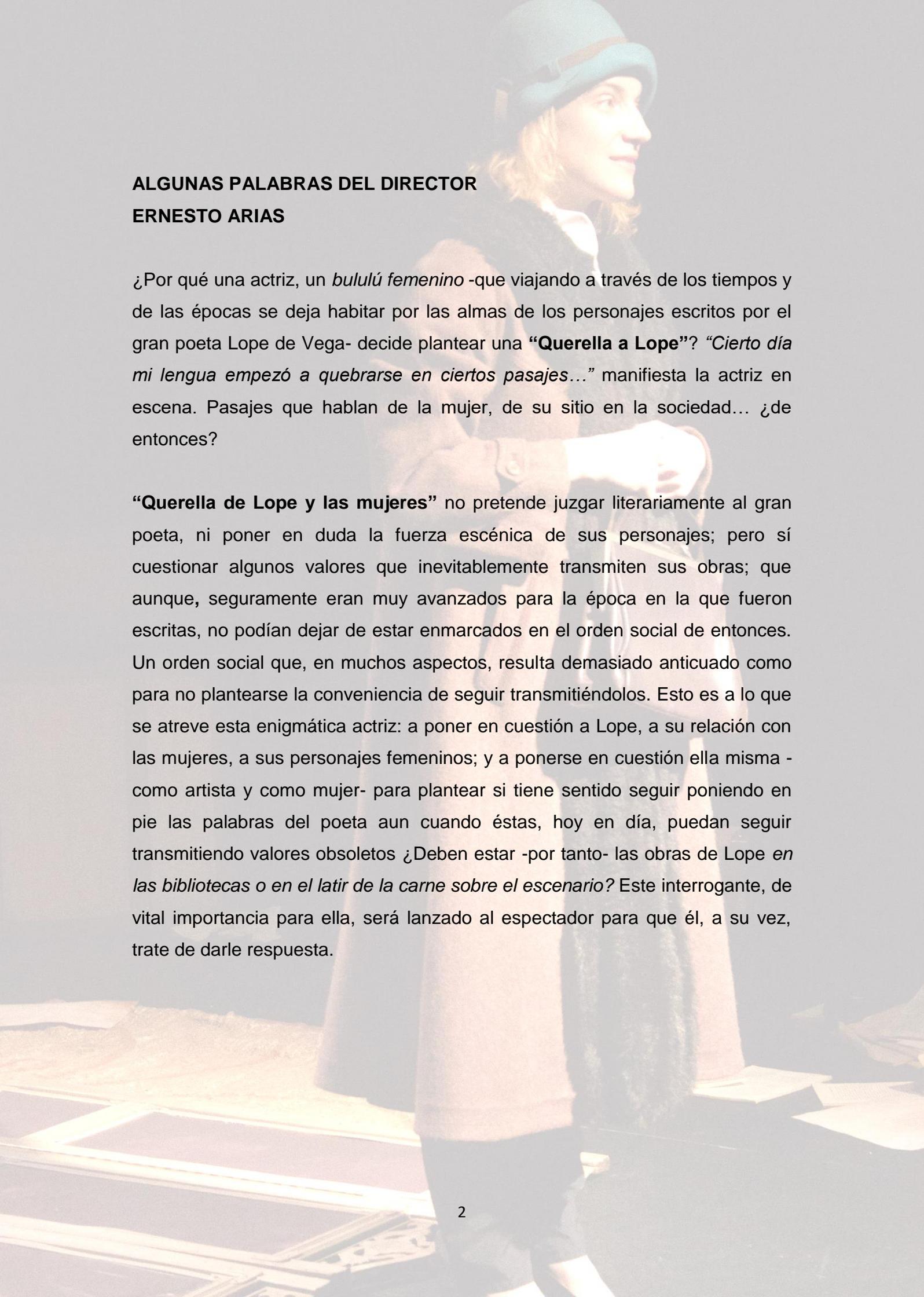

calema
producciones

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS

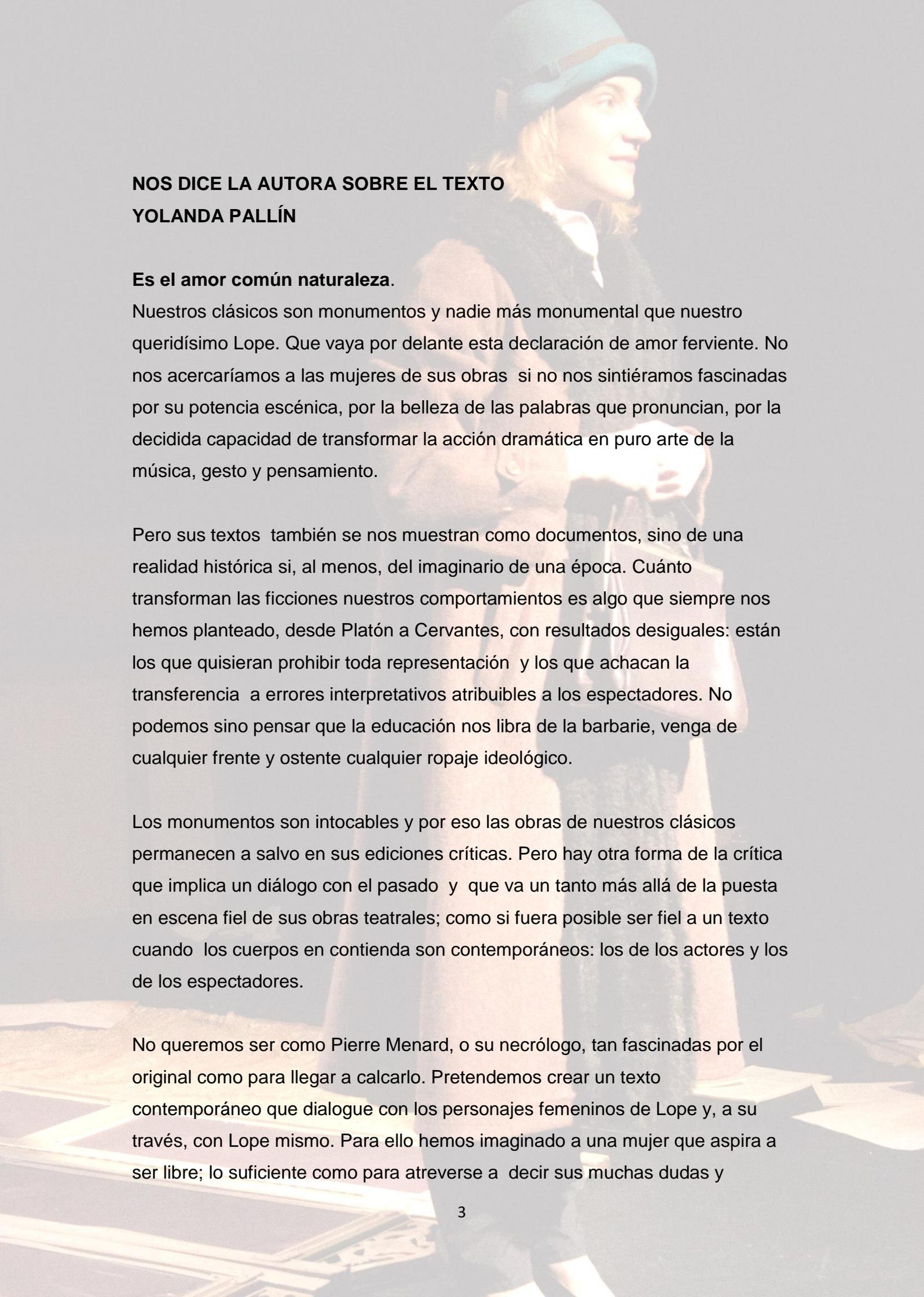

ALGUNAS PALABRAS DEL DIRECTOR ERNESTO ARIAS

¿Por qué una actriz, un *bululú femenino* -que viajando a través de los tiempos y de las épocas se deja habitar por las almas de los personajes escritos por el gran poeta Lope de Vega- decide plantear una **“Querella a Lope”**? *“Cierta día mi lengua empezó a quebrarse en ciertos pasajes...”* manifiesta la actriz en escena. Pasajes que hablan de la mujer, de su sitio en la sociedad... ¿de entonces?

“Querella de Lope y las mujeres” no pretende juzgar literariamente al gran poeta, ni poner en duda la fuerza escénica de sus personajes; pero sí cuestionar algunos valores que inevitablemente transmiten sus obras; que aunque, seguramente eran muy avanzados para la época en la que fueron escritas, no podían dejar de estar enmarcados en el orden social de entonces. Un orden social que, en muchos aspectos, resulta demasiado anticuado como para no plantearse la conveniencia de seguir transmitiéndolos. Esto es a lo que se atreve esta enigmática actriz: a poner en cuestión a Lope, a su relación con las mujeres, a sus personajes femeninos; y a ponerse en cuestión ella misma - como artista y como mujer- para plantear si tiene sentido seguir poniendo en pie las palabras del poeta aun cuando éstas, hoy en día, puedan seguir transmitiendo valores obsoletos ¿Deben estar -por tanto- las obras de Lope *en las bibliotecas o en el latir de la carne sobre el escenario*? Este interrogante, de vital importancia para ella, será lanzado al espectador para que él, a su vez, trate de darle respuesta.

A woman with blonde hair, wearing a blue hat and a brown coat, stands in a museum or gallery. She is looking to her right. In the foreground, there are several framed historical documents or maps on a table. The background is slightly blurred, showing more of the museum environment.

NOS DICE LA AUTORA SOBRE EL TEXTO

YOLANDA PALLÍN

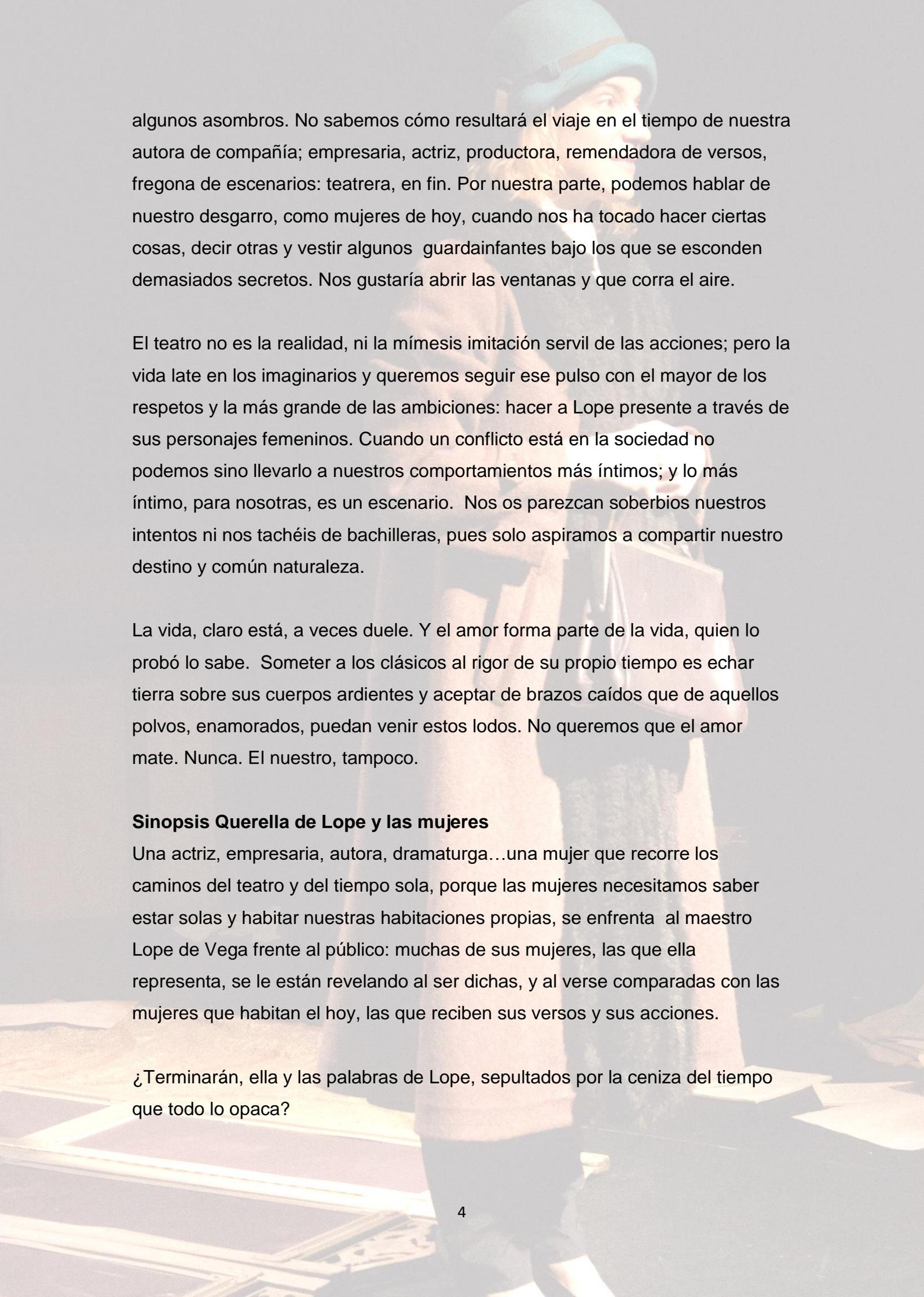
Es el amor común naturaleza.

Nuestros clásicos son monumentos y nadie más monumental que nuestro queridísimo Lope. Que vaya por delante esta declaración de amor ferviente. No nos acercaríamos a las mujeres de sus obras si no nos sintiéramos fascinadas por su potencia escénica, por la belleza de las palabras que pronuncian, por la decidida capacidad de transformar la acción dramática en puro arte de la música, gesto y pensamiento.

Pero sus textos también se nos muestran como documentos, sino de una realidad histórica si, al menos, del imaginario de una época. Cuánto transforman las ficciones nuestros comportamientos es algo que siempre nos hemos planteado, desde Platón a Cervantes, con resultados desiguales: están los que quisieran prohibir toda representación y los que achacan la transferencia a errores interpretativos atribuibles a los espectadores. No podemos sino pensar que la educación nos libra de la barbarie, venga de cualquier frente y ostente cualquier ropaje ideológico.

Los monumentos son intocables y por eso las obras de nuestros clásicos permanecen a salvo en sus ediciones críticas. Pero hay otra forma de la crítica que implica un diálogo con el pasado y que va un tanto más allá de la puesta en escena fiel de sus obras teatrales; como si fuera posible ser fiel a un texto cuando los cuerpos en contienda son contemporáneos: los de los actores y los de los espectadores.

No queremos ser como Pierre Menard, o su necrólogo, tan fascinadas por el original como para llegar a calcarlo. Pretendemos crear un texto contemporáneo que dialogue con los personajes femeninos de Lope y, a su través, con Lope mismo. Para ello hemos imaginado a una mujer que aspira a ser libre; lo suficiente como para atreverse a decir sus muchas dudas y

algunos asombros. No sabemos cómo resultará el viaje en el tiempo de nuestra autora de compañía; empresaria, actriz, productora, remendadora de versos, fregona de escenarios: teatrera, en fin. Por nuestra parte, podemos hablar de nuestro desgarró, como mujeres de hoy, cuando nos ha tocado hacer ciertas cosas, decir otras y vestir algunos guardainfantes bajo los que se esconden demasiados secretos. Nos gustaría abrir las ventanas y que corra el aire.

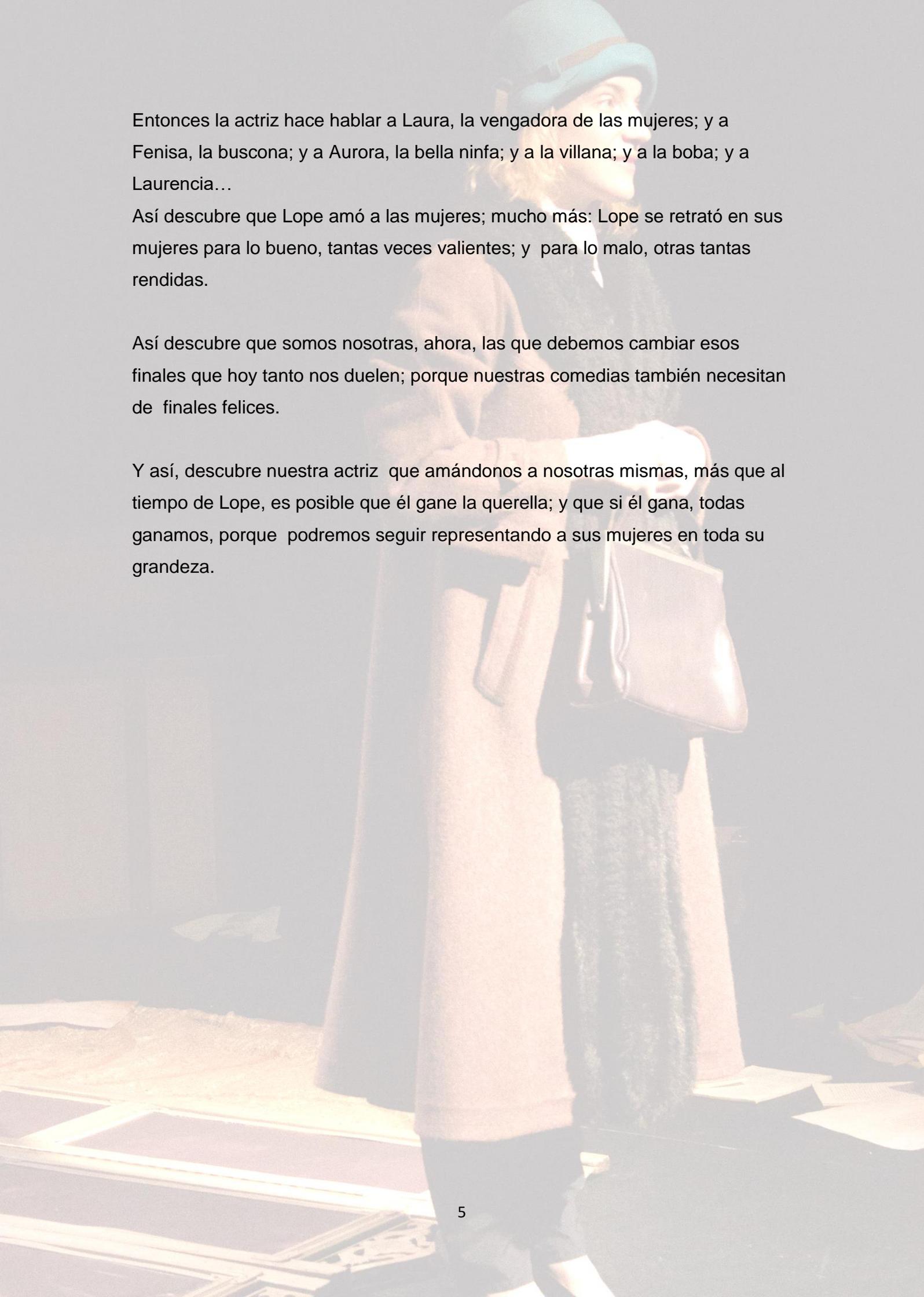
El teatro no es la realidad, ni la mimesis imitación servil de las acciones; pero la vida late en los imaginarios y queremos seguir ese pulso con el mayor de los respetos y la más grande de las ambiciones: hacer a Lope presente a través de sus personajes femeninos. Cuando un conflicto está en la sociedad no podemos sino llevarlo a nuestros comportamientos más íntimos; y lo más íntimo, para nosotras, es un escenario. Nos os parezcan soberbios nuestros intentos ni nos tachéis de bachilleras, pues solo aspiramos a compartir nuestro destino y común naturaleza.

La vida, claro está, a veces duele. Y el amor forma parte de la vida, quien lo probó lo sabe. Someter a los clásicos al rigor de su propio tiempo es echar tierra sobre sus cuerpos ardientes y aceptar de brazos caídos que de aquellos polvos, enamorados, puedan venir estos lodos. No queremos que el amor mate. Nunca. El nuestro, tampoco.

Sinopsis Querella de Lope y las mujeres

Una actriz, empresaria, autora, dramaturga...una mujer que recorre los caminos del teatro y del tiempo sola, porque las mujeres necesitamos saber estar solas y habitar nuestras habitaciones propias, se enfrenta al maestro Lope de Vega frente al público: muchas de sus mujeres, las que ella representa, se le están revelando al ser dichas, y al verse comparadas con las mujeres que habitan el hoy, las que reciben sus versos y sus acciones.

¿Terminarán, ella y las palabras de Lope, sepultados por la ceniza del tiempo que todo lo opaca?

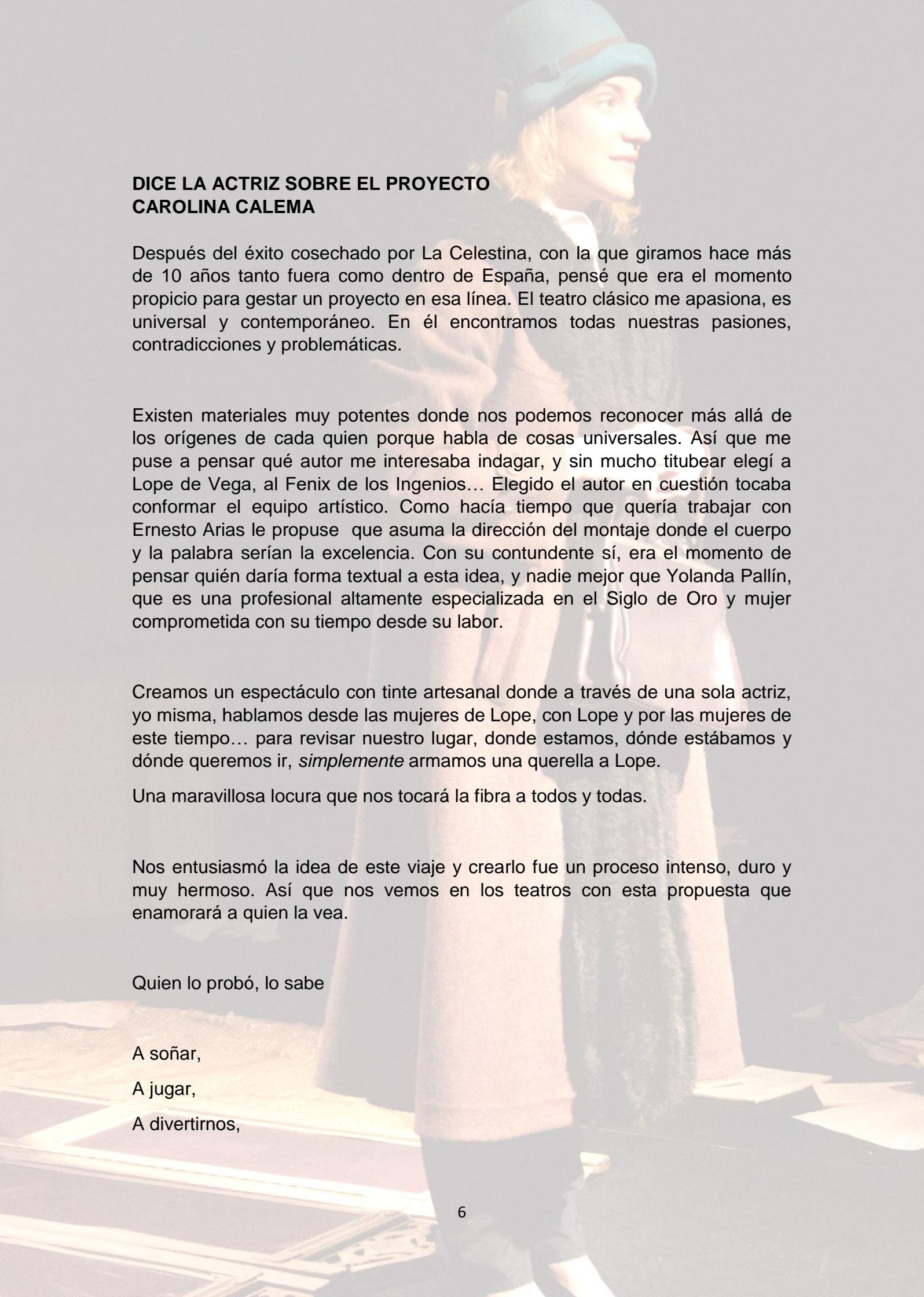

Entonces la actriz hace hablar a Laura, la vengadora de las mujeres; y a Fenisa, la buscona; y a Aurora, la bella ninfa; y a la villana; y a la boba; y a Laurencia...

Así descubre que Lope amó a las mujeres; mucho más: Lope se retrató en sus mujeres para lo bueno, tantas veces valientes; y para lo malo, otras tantas rendidas.

Así descubre que somos nosotras, ahora, las que debemos cambiar esos finales que hoy tanto nos duelen; porque nuestras comedias también necesitan de finales felices.

Y así, descubre nuestra actriz que amándonos a nosotras mismas, más que al tiempo de Lope, es posible que él gane la querella; y que si él gana, todas ganamos, porque podremos seguir representando a sus mujeres en toda su grandeza.

DICE LA ACTRIZ SOBRE EL PROYECTO CAROLINA CALEMA

Después del éxito cosechado por *La Celestina*, con la que giramos hace más de 10 años tanto fuera como dentro de España, pensé que era el momento propicio para gestar un proyecto en esa línea. El teatro clásico me apasiona, es universal y contemporáneo. En él encontramos todas nuestras pasiones, contradicciones y problemáticas.

Existen materiales muy potentes donde nos podemos reconocer más allá de los orígenes de cada quien porque habla de cosas universales. Así que me puse a pensar qué autor me interesaba indagar, y sin mucho titubear elegí a Lope de Vega, al Fenix de los Ingenios... Elegido el autor en cuestión tocaba conformar el equipo artístico. Como hacía tiempo que quería trabajar con Ernesto Arias le propuse que asumiera la dirección del montaje donde el cuerpo y la palabra serían la excelencia. Con su contundente sí, era el momento de pensar quién daría forma textual a esta idea, y nadie mejor que Yolanda Pallín, que es una profesional altamente especializada en el Siglo de Oro y mujer comprometida con su tiempo desde su labor.

Creamos un espectáculo con tinte artesanal donde a través de una sola actriz, yo misma, hablamos desde las mujeres de Lope, con Lope y por las mujeres de este tiempo... para revisar nuestro lugar, donde estamos, dónde estábamos y dónde queremos ir, *simplemente* armamos una querrela a Lope.

Una maravillosa locura que nos tocará la fibra a todos y todas.

Nos entusiasmó la idea de este viaje y crearlo fue un proceso intenso, duro y muy hermoso. Así que nos vemos en los teatros con esta propuesta que enamorará a quien la vea.

Quien lo probó, lo sabe

A soñar,
A jugar,
A divertirnos,

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Ernesto Arias

Dramaturga: Yolanda Pallín

Interpretación: Carolina Calema

Vestuario: Estrella Baltasar

Escenografía: Gustavo Brito

Iluminación: Felipe Ramos

Asistente de dirección y producción: Camila Villalba

Producción General: Calema Producciones

Tour-Manager: María Allas – Es.Arte

www.calema.es

calema
producciones

Contratación

es. arte

www.esarteycultura.com
tel. +34629435597
es.arte.info@gmail.com