

PALABRAS SOBRE LA BALTASARA

Este proyecto nació de la necesidad de descubrir y hablar de las comediantas del Siglo de Oro, mujeres emprendedoras, que tuvieron que luchar por su vocación, su libertad y su forma de vida a contracorriente de la consideración de la mujer en su época. Investigando sobre sus vidas, de pronto apareció Ana Martínez "La Baltasara", actriz muy conocida y reconocida en su tiempo, y me atrapó su fascinante vida, su leyenda, y empecé a fabular sobre lo que la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre y a plantearme como era la vida de aquellas cómicas en la España del XVII.

En esa investigación también descubrí para mi sorpresa que los actores de aquel periodo habían alcanzado un nivel de profesionalización en cierta medida comparable al de nuestros días; estaban perfectamente organizados en compañías de diferentes rangos según número y categoría, tenían su propio sindicato en la Cofradía de comediantes llamada Virgen de la Novena, calendario de festividades, sueldos y condiciones laborales, etc. Muchas de aquellas mujeres del mundo teatral no solo eran actrices sino también empresarias, directoras de sus compañías y excelentes profesionales. Que sin embargo dependían legalmente de sus padres o esposos para ejercer sus vidas profesionales y personales.

Un universo fascinante del que, por pereza o desidia, se sabe poco fuera de los archivos, pero que se va desvelando, como otras zonas del pasado, acudiendo a los textos que recogieron en su momento y más tarde el testimonio de aquellos hombres y mujeres de nuestro mundo, el del Teatro. Tenemos el deber moral y profesional de mostrar, divulgar y esclarecer la vida y la labor de aquellas gentes, sobre todo de aquellas valerosas mujeres, al público de nuestro tiempo, a los espectadores de ahora, incluso a los propios profesionales del siglo XXI.

Inevitablemente este trabajo también nace de la necesidad de hablar de mí, de nosotras, las comediantas de 2018, viajar en el tiempo hacia el presente y formular quizá las mismas o parecidas preguntas, exponer la problemática de la mujer en una sociedad que con demasiada frecuencia, consciente o inconscientemente ignora, soslaya, cuando no directamente invisibiliza a las mujeres. Quizá el teatro sea un ámbito en el que posiblemente, como en el Siglo de Oro, las mujeres estamos menos ocultas, participamos de pleno derecho, subimos a escena, se nos ve y se nos oye, cuando en otras esferas de la vida y del trabajo no es así. Por eso tenemos la obligaciónde contarlo.

Salvando las distancias, si le diéramos voz a la Baltasara y sus compañeras de reparto, probablemente su discurso no diferiría mucho del nuestro. Escuchar de sus bocas cómo veían ellas el mundo, su mundo, el del Barroco y si tiene o no que ver y cuánto con el nuestro de ahora.

Y todo esto, que suena muy coherente, pero que no tenía ni idea de cómo armarlo, se fue gestando gracias al equipo que se ha ido creando a partir del día que se lo conté a José Ramón Fernández, con quien tuve la inmensa fortuna de coincidir en ese regalo que fue "El Laberinto Mágico", del Centro Dramático Nacional y José Ramón, me escuchó, me apoyó y me dijo — Esto te lo tiene que escribir una mujer... ¿Conoces a Inma Chacón?... Y a partir de ahí La Baltasara empezó a cobrar vida, de forma imparable ya, con la magia y la belleza y las palabras de Inma que en un mes tenía lista la primera versión, y con la generosidad de mi querido y admirado Chani Martín, con quien tanto he compartido y que me conoce tan bien... como diría la propia Baltasara y que me dijo sin dudarlo — Yo te lo quiero dirigir.

GÉNESIS DEL PROYECTO

Cuando Pepa Zaragoza se puso en contacto conmigo para que escribiese un texto sobre Francisca Baltasara de los Reyes, yo aún no sabía nada de esta actriz barroca que, en el cénit de su carrera, abandonó los escenarios para vivir como ermitaña en una cueva de las inmediaciones de Cartagena. La historia me sedujo desde el primer momento pero, sobre todo, me sedujo el entusiasmo que transmitía Pepa Zaragoza, que veía reflejada en la vida de La Baltasara, las de todas las actrices del Siglo de Oro, con sus éxitos y sus fracasos, su amor por las tablas, la admiración que provocaban y las acusaciones que se vertían sobre ellas y sus vidas "licenciosas".

Se sabe muy poco de nuestro personaje, apenas unas cuantos datos biográficos o alguna anécdota sobre su hermosura, sus éxitos en los papeles de hombre, su compañía de teatro, su marido y su padre, así como del corral donde tomó la decisión de retirarse y las leyendas que circularon -y circulan aún- sobre el momento en que sintió el impulsó de apartarse de los corrales, según la voz popular, motivado por una revelación divina en una ermita cercana a la cueva que eligió para vivir sus últimos años.

Parece ser que su marido fue a verla en varias ocasiones —en una de ellas, con una joven actriz que era su amante- e intentó convencerla de que volviera a los escenarios y que, lejos de lograrlo, fue ella quien acabó por persuadirlo para que se quedara una temporada en la cueva.

La leyenda también dice que cuando murió, las campanas de todas las iglesias de Cartagena tañeron sin que nadie las tocase. Desde entonces, se conoce el lugar de su retiro como "la cueva de la Santa".

Poco más se sabe de Francisca Baltasara de los Reyes, y poco menos, porque esas mimbres resultaron un extraordinario punto de partida para escribir el texto y reflexionar sobre los motivos que pudieron llevar a una mujer a cambiar una vida de éxito y de lujos por los rigores del ayuno y las penitencias físicas. Una decisión de esa naturaleza no podía deberse a una sola razón, sino que tenía que haberla provocado a una serie de cuestiones, encadenadas unas a otras, que culminaron en el momento en que se encontró sola en la ermita, alejada del ruido que reinaba en su entorno.

Y así fue como abordé la escritura de esta obra, haciendo reflexionar al personaje sobre el porqué de su decisión, y planteando los diferentes motivos que pudieron provocarla. Pepa Zaragoza me había hablado de una comedia que se escribió poco después de la muerte de nuestro personaje, donde encontré una fuente inestimable de datos y de recursos para mi texto, además de algunas palabras y expresiones que le dedicaban a la actriz barroca, y unas cancioncillas que he tomado prestadas o que he modificado.

Este texto quiere ser un homenaje a todas las actrices del Siglo de Oro, que tuvieron que enfrentarse a la maledicencia de los que consideraban un peligro la libertad de las que disfrutaban, pero también al acoso de sus admiradores y las restricciones impuestas por las autoridades políticas y eclesiásticas. Y también, un homenaje a las actrices de todos los tiempos, en especial, a Pepa Zaragoza, quien me descubrió un personaje del que poco se sabía, pero que sugería un carácter y una forma de pensar muy avanzada con respecto a la época en la que le tocó vivir. Vaya pues mi agradecimiento a Pepa Zaragoza, que desde la primera reunión me supo transmitir las emociones que siente una actriz cuando se sube a los escenarios, la comunión que experimenta con el público y la sensación de que el tiempo no existe en el teatro, en sus propias palabras "ese instante de eternidad donde el tiempo se para y sin embargo es efímero. Lo más parecido a una experiencia mística como la de Santa Teresa o San Agustín".

Mi agradecimiento también a Chani Martín, que puso acción a mis escenas y sugirió los cambios de estructura que necesitaba el texto para que mis palabras cobrasen vida en la voz de La Baltasara. Una voz reivindicativa que quiere contar su historia en primera persona, sin atenerse a las versiones que han dado los demás. Ni santa, ni penitente. ¡Sólo mujer! Una mujer que reclama ser recordada como una actriz barroca que se ganó la admiración y el respeto de su público, en numerosas ocasiones, vestida de hombre, pero que lo dejó todo en un admirable ejercicio de libertad personal.

Inma Chacón

SOÑAR EN EQUIPO

Conozco a Pepa Zaragoza desde hace más de 20 años. Ella es la ideóloga de este texto y también la actriz que lo va a estrenar en el Corral de Comedias de Almagro. Pepa y yo fuimos compañeros de reparto en la primera función en la que trabajé como actor de manera profesional. Nos conocimos así, frente a frente en el escenario. Después formamos compañía y recorrimos los teatros de nuestra geografía. Lorca, Calderón, Dumas... en aquellos años, junto a Pepa, me convertí en cómico y aprendí a amar este oficio. Después la vida nos llevó a cada cual para un lado. Sin embargo, aquel vínculo se ha mantenido en el tiempo.

En 2016 Pepa me habló del proyecto de "La Baltasara". Me pidió que le hiciera la música del espectáculo. Yo le dije que, además de la música, quería dirigirlo. Ella sonrió y me dijo "vale". Gracias amiga. Espero estar a la altura. A Inma Chacón la he conocido en el proceso de escritura de este texto. La leí antes de tenerla cara a cara y eso siempre impresiona. Luego, cada vez que he estado con ella, me he quedado más impresionado aún. Inma es una mujer hermosa, llena de talento y tocada con el don de la palabra. Además ha sido enormemente generosa conmigo, dejándome que la acompañara en el proceso de escritura y creación de este texto. Dicho proceso ha supuesto para mí un gran reto pero, sobre todo, un enorme privilegio. La voz de nuestra Baltasara es la voz de Inma. Yo he intentado aportar teatralidad al texto y servirle algunas ideas. Y nos hemos entendido. Gracias compañera, espero que este sea el principio de una larga amistad.

Por último quiero dar las gracias a Baltasara de los Reyes, la actriz que da título a nuestra obra. Pero también y sobre todo a Ana Martínez. Ana Martínez es el nombre real de la Baltasara. Ella es la verdadera protagonista de esta función.

"La Baltasara abandona el Teatro de la Olivera en mitad de una representación. Deja los escenarios y se instala en una cueva donde vive hasta el fin de sus días".

Este es el titular que sirve de excusa a nuestra historia. También le sirvió de excusa a Antonio Coello, Francisco de Rojas Zorrilla y Luis Vélez de Guevara hace unos cuantos siglos. Ellos escribieron a tres manos una comedia hagiográfica en cuyo argumento la Baltasara abandona los corrales de comedia para alejarse de la vida licenciosa de los cómicos, redimirse y salvar el alma. El argumento de nuestra Baltasara, sin embargo, se aleja de las razones divinas (que no de las espirituales) para acercarse a las del hombre o, mejor dicho, a las razones de la mujer. Nos preguntamos ¿qué pudo motivar la huida de nuestra protagonista? Y tirando de ese hilo hemos encontrado tesoros. Este texto es un canto a la mujer y, en especial, a las mujeres del teatro. Es un homenaje y una reflexión sobre el oficio de ser cómico. De manera colateral, han salido a la luz los daños históricos causados por el patriarcado, la ascendencia del hombre sobre la mujer, el mal uso de la fuerza... También nos hemos topado con las injerencias ejercidas en el teatro por parte de la Iglesia y los poderes moralizadores.

Y en lo personal, a mí la Baltasara me ha llegado justo a tiempo, cuando me encuentro en plena revisión de mis propios valores, de mis actitudes y de la forma en que me relaciono con mis semejantes (sobre todo con la mujer). Y, nuevamente, tomo conciencia del enorme poder que ejerce en mí el teatro. De cómo las historias y los personajes de las comedias se convierten en una preciosa herramienta para mi propia evolución.

Gracias de nuevo a Pepa Zaragoza a Inma Chacón y a Ana Martínez por dejarme acompañaros en este viaje.

Chani Martín

La acción se sitúa en el primer tercio del siglo XVII, en una cueva a las afueras de Cartagena, donde una actriz de renombre, que en mitad de una representación abandonó los escenarios para convertirse en ermitaña, rememora su vida y reflexiona sobre las razones que la apartaron de la fama y de la admiración de su público.

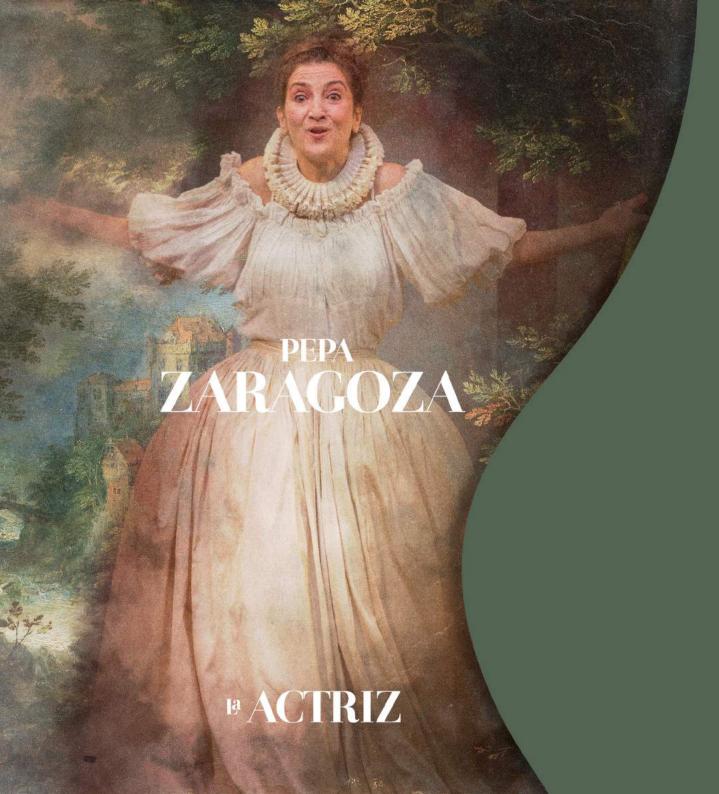
A lo largo de la representación, la actriz repasa la función que estaba interpretando en un teatro de Valencia, el Corral de la Olivera, cuando decidió cambiar la gloria y el reconocimiento de las tablas por la soledad y el silencio de su retiro.

Baltasara de los Reyes: Se desconoce la fecha de su nacimiento, que tuvo lugar en Madrid durante el reinado de Felipe III (1598-1621). Se bautizó como Ana Martínez, aunque también se la conoce como Ana Ruiz, el apellido de su marido, Miguel Ruíz. Adoptó el nombre artístico de Baltasara de los Reyes y se retiró durante el reinado de Felipe IV (1621-1665).

Perteneció a la compañía de Heredia, donde conoció al que sería su marido, que interpretaba los papeles de "gracioso". Dicha compañía fue fundada por María de Heredia y pasó a manos del padre de La Baltasara cuando encarcelaron a María por amancebamiento. Posteriormente, Baltasara y su marido formaron compañía propia.

La leyenda dice que, en medio de una representación, sintió la llamada de Dios y se retiró a una cueva de Cartagena, donde vivió un número indeterminado de años.

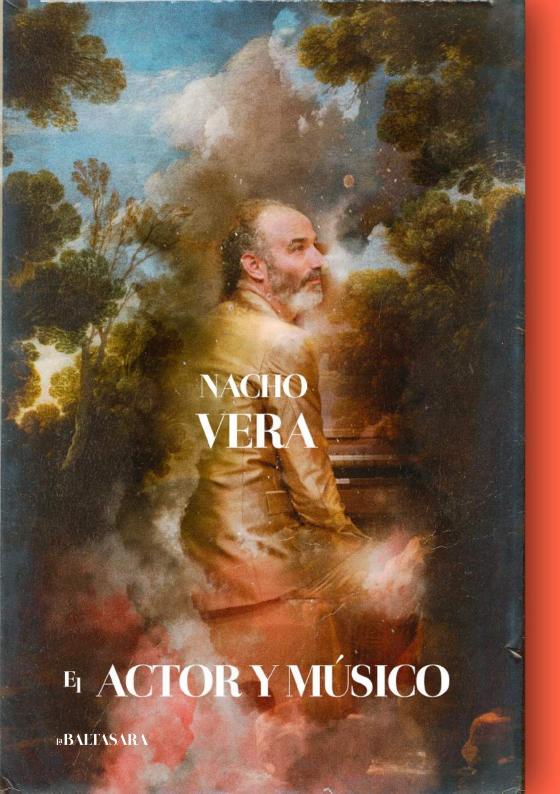

Pepa Zaragoza tiene una amplia formación que inició en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Su carrera se ha forjado trabajando en algunas de las compañías y productoras más relevantes de nuestro país como el Centro Dramático Nacional en los últimos cuatro años a las ordenes de Ernesto Caballero, con espectáculos como Montenegro, Rinoceronte, Laberinto Mágico, Vida de Galileo, Jardiel un escritor de ida y vuelta, con Animalario y Teatro de la Abadía con Argelino, servidor de dos amos, dirección de Andrés Lima, Tricicle con La Venganza de Don Mendo, dirigido por Paco Mir, Pentación, Cornejo Films, Noviembre Teatro, Uroc Teatro, Micomicón, Zascandil, Factoria Teatro y a su vez produciendo sus propios espectáculos con su compañía Teatro Impar, y más recientemente La Pájara Pinta y su última producción propia "La Baltasara" estrenado en el Festival de Almagro 2018.

Recientemente también ha finalizado su gira con "El Laberinto Mágico" con el Centro Dramático Nacional y actualmente se encuentra en gira con el espectáculo "Hablar por Hablar", de Cornejo Films dirigido por Fernando Sánchez Cabezudo, y de su propia producción "La Baltasara" con Sanra Produce.

También ha participado en varios largometrajes, cortos y series de televisión. Destaca su papel en La Tira, de Globomedia, de la Sexta durante cuatro temporadas como personaje protagonista.

Nacho Vera es creador, actor, músico. Comenzó sus estudios en el laboratorio de William Layton , para seguir formándose con maestros como Arnold Tarraborelli, Antonio Llopis, Norman Taylor, Eusebio Calonge o John Strasberg.

Empezó ha trabajar de la mano de Emilio Del Valle con la que participa en cuatro de sus montajes. Formó parte de la Cía los corderos sc, con los que crea tres de sus espectáculos. También ha trabajado en varias ocasiones con Andrés Lima y con Alex Rigola. Actualmente es parte del elenco del musical Mueblofilia de Rulo Pardo y está de gira con Medida por Medida.

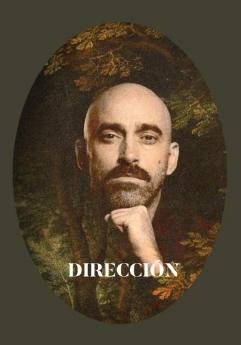
En el terreno musical crea e interpreta piezas para varias Cía madrileñas como Vuelta de tuerca, La Clá e Inconstantes Teatro.

AUTORA INMA CHACÓN

Inma Chacón (Zafra-Badajoz): Doctora en Ciencias de la Información y Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido decana de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea, donde fundó y dirigió Binaria: Revista de Comunicación, Cultura y Tecnología y el doctorado en Comunicación, Auge Tecnológico y Renovación Socio-cultural. Actualmente es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y colaborara en diversos medios de comunicación. Su primera incursión en el mundo de la narrativa fue con La princesa india (Alfaguara, 2005), novela a la que siguieron Las filipinianas (Alfaguara, 2007), NICK: una historia de redes y mentiras (La Galera, 2011), Tiempo de arena (Planeta, 2011), Mientras pueda pensarte (Planeta, 2013) y Tierra sin hombres (Planeta, 2016). También ha publicado la colección de relatos, Voces. Antología personal (Editora Regional de Extremadura, 2015), y los poemarios Alas (Ellago Ediciones, 2006), Urdimbres (Ellago Ediciones, 2007), Antología de la herida (Musa a las 9, 2011) y Arcanos (Libros del Aire, 2012). En el campo de la dramaturgia, es autora de El laberinto y la urdimbre (Éride, 2015), Sí, vale, vale, chao, Fleurs (Como parte del montaje Flores: cualquier mujer, cualquier lugar), y junto a José Ramón Fernández, por encargo de la Biblioteca Nacional, Las Cervantas (Antíngona, 2017).

Además del Finalista del Premio Planeta 2011, por su novela Tiempo de arena, ha recibido los siguientes galardones: "Mujer Valdesana 2011" de la Asociación Mujeres Valdés Siglo XXI de Luarca. "Diálogo de culturas 2014" del Ayuntamiento de Montáchez-Cáceres. "Trayectoria Literaria 2016" de la Casa de Extremadura de Getafe-Madrid. "Churretina de pro 2017" del Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra. "Arte y Literatura 2017" de la Fundación de Estudios Rurales, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y "Premio Avuelapluma de las Letras 2018" de la Editorial Avuelapluma.

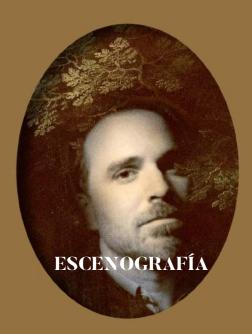

CHANI MARTÍN PEÑA

Nace en Julio del 73 en Torrelaguna (Madrid) . Tras licenciarse en la especialidad de Interpretación, su carrera como actor, de teatro sobretodo, se ha desarrollado en diferentes compañías independientes. También ha trabajado en ocasiones para el Centro Dramático Nacional. Asimismo, en estos casi 20 años de oficio, ha acumulado experiencia tanto en cine como en televisión trabajando con grandes directores del panorama nacional.

Como músico, además de la actividad con su grupo "ElZurdo", ha escrito canciones para diferentes proyectos tanto de teatro como de cine.

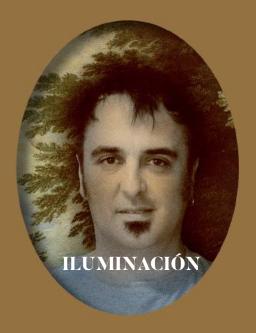
Su vocación de contar historias le ha llevado también a escribir y dirigir diferentes proyectos de Teatro. Con el ánimo de seguir creciendo y alimentando el enorme amor que le tiene a su oficio trata de abordar cada trabajo con osadía, intentado ocupar el lugar desde el que su aportación sea más provechosa para cada proyecto.

FERNANDO SÁNCHEZ CABEZUDO

Fernando Sánchez-Cabezudo (Madrid, 1979) procede de una familia de arquitectos pero empieza desde muy joven en el mundo de la interpretación. Apasionado del teatro y la literatura francesa pasa su primera experiencia profesional en el mundo del teatro entre Paris y Madrid con la compañía Épée de Bois. En el 2000 forma parte del programa de formación escénica del Teatro de La Abadía a las órdenes de José Luis Gómez, que desemboca en el espectáculo 'Ubú Rey' (dirección: Àlex Rigola), y posteriormente se integra en el elenco de 'Comedia sin título' (dir: Luis Miguel Cintra)... En 2005 emprende su propio proyecto con el espectáculo 'Metro cúbico', que ha girado desde entonces por más de 16 países, y en 2007 recibe el Premio de Joven Creador de la Comunidad de Madrid. Después de varios espectáculos decide fundar en 2010 Kubik Fabrik, una sala de teatro en pleno corazón de Usera, en la periferia de Madrid, y apostar por vincular la cultura a la empatía ciudadana desde la gestión cultural. En 2015-16 también ejerce de director artístico del proyecto laboratorios de creación LaZonaKubik en colaboración y coproducción con el Centro Dramático Nacional (Laboratorio Rivas Cherif) y Lazona.

Su más rciente trabajo en la dirección, 'Historias de Usera', sirvió como cierre de etapa de su proyecto de gestión en el barrio de Usera, recibiendo una gran acogida de público y crítica, y galardonada ayer con el Premio Max a mejor producción privada.

ION ANIBAL

Ion Anibal lleva dedicado profesionalmente al mundo del espectáculo desde 1990. Su andadura comenzó trabajando como técnico de iluminación para posteriormente combinar labores de dirección y coordinación técnica, con directores como Robert Wilson. En el 2010 consiguió el premio ADE a la mejor iluminación compartido con Juan Gómez Cornejo con Madre Coraje de Gerardo Vera, los últimos trabajos como Diseñador "Cartas de Amor" de David Serrano, "Tierra de fuego" compartida con Juan Gómez de Claudio Torcahir, "Bajo Terapia" de Veronese . Su último trabajo se estrenará en el teatro nacional de Serbia el nuevo concierto de Fran Perea.

MANUEL SÁNCHEZ RAMOS

Manuel Sánchez Ramos lleva más de diez años haciendo producciones audiovisuales para publicidad, ficción y música con su productora Sanra Produce. Ha trabajado para clientes como Teatro Real, Dirección General de Tráfico, Fundación Ayuda contra la Drogadicción, AXN, Rochas, ...

Además de productor, es también actor y ha participado en varios largometrajes y series de TV. En teatro ha trabajado para la Fundación Siglo de Oro con los directores Lawrence Bosswell y Ernesto Arias. En el año 2016 comenzó a producir Teatro con el espectáculo Afterwork, del escritor David Barreiro (Reciente premio Nacional de Teatro Ciudad de Castellón 2018) dirigido por Bruno Ciordia. Espectáculo que ha tenido dos temporadas en el Teatro Alfil de Madrid.

La Baltasara es su producción más reciente. Con un equipo técnico y artístico de lujo se estrenó en Almagro en julio de 2018 y actualmente se encuentra en fase de distribución.

CRITICAS

(Haz click para ver las criticas)

DISTRIBUCIÓN: Elena Martínez Tel +34 629 159 537 Email: elena.artesescenicas@icloud.com

> PRENSA: María Díaz Tel +34 620 590 316 Web www.mariadiaz.eu Email info@mariadiaz.eu

PRODUCCIÓN: Manuel Sánchez (Sanra Produce)
Tel +34 606 923 322
Web www. sanraproduce.es/teatro/
Email: manuel@sanra.es

