

CNTC

2 2 / 2 3

FOTOGRAFÍA DE CARTEL: Ros Ribas

DE HABER N A C I D O

DIÁLOGO CONTEMPORÁNEO
A PARTIR DE LA VIDA ES SUEÑO
ESPECTÁCULO DE DANZA

MAL PELO

**COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO**

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Director	Lluís Homar
Dramaturgo	Xavier Albertí
Directora adjunta	Lola Davó
Gerente	Manuel Martín Pascual
Directora de Producción	Lorena López
Director técnico	Carlos Carrasco
Coordinador artístico	Fran Guinot
Director de Comunicación	Antonio Ayuso Pérez
Directora de Publicaciones	Ana Llorente
Coordinador de Comunicación	Javier Díez Ena
Gerencia	Mercedes Domínguez, Víctor M. Sastre, Camino Cabezón Bienes
Adjuntos Dir. Técnica	Ricardo Virgós, José Luis Martín, Susana Abad
Adjunta a Producción	María Torrente
Secretario de Dirección	Juan Antonio Somoza
Taquillas y Grupos	Marta Somolinos
Oficina técnica	Pablo Villalba, Francisco José Mayorga
Ayudantes de Producción	Esther Frías, Belén Pezuela, Carlos Sierra, Elena Baltar
Ayudante de Comunicación	Montse Aguado
Publicaciones	Maribel Ortega
Maquinaria	Juan Ramón Pérez, Brígido Cerro, Francisco Manuel Pozón, José María García, Juan Francisco Guerrero, Imanol Barrencua, Ana Andrea Perales, Francisco Javier Juaranz, Alfonso Jiménez
Electricidad	César García, Jorge Juan Hernanz, Santiago Antón, Alfredo Bustamante, José Vidal Plaza, Isabel Pérez, Pilar García-Ripoll Mata, María Leal García, Juan José Blázquez, Inmaculada García, Ignacio Gil
Audiovisuales	José Ramón Pérez, Ignacio Santamaria, Alberto Cano, Ignacio Cobos, Iván Gutiérrez
Utilería	Pepe Romero, Emilio Sánchez, Arantza Fernández, Pedro Acosta, Julio Pastor, Paloma Moraleda, Cristina Cerutti
Sastrería	Rosa María Sánchez, María José Peña, M ^a de los Dolores Arias, Rosa Rubio, Silvia Santiago Rosa M ^a Álvarez, Micaela Whitton
Peluquería	Carlos Somolinos, Antonio Román, Ana María Hernando
Maquillaje	Carmen Martín, Noelia Cortés
Regiduría	Rosa Postigo, Javier Cabellos, Juan Manuel García, Gema Collado
Taquillas	Carmen Cajigal, Susana Gómez, María Luz Leal
Ordenanza	Alberto Puigserver
Creatividad y diseño	Mi Querido Watson
Diseño gráfico	Erica M. Santos
Asesora lingüística	Lorena Carbajo
Fotografía	Sergio Parra
Vídeo	La Dalia Negra
Impresión	Fermisa

REPARTO

María Muñoz

EQUIPO ARTÍSTICO

María Muñoz y Pep Ramis	<i>Dirección artística</i>
Leo Castro	<i>Colaboración en la dirección y audiovisuales</i>
Luis Martí	<i>Dirección técnica e Iluminación</i>
Fanny Thollot	<i>Concepto musical y espacio sonoro</i>
Quiteria Muñoz <i>soprano</i>	<i>Grabaciones y colaboración musical</i>
Joel Bardolet <i>violín</i>	
Bruno Hurtado <i>viola de gamba y violón</i>	
Andreu Bramon	<i>Técnico de sonido</i>
Mamen Juan-Torres	<i>Producción</i>
Rita Peré	<i>Comunicación</i>

COPRODUCCIÓN

Compañía Nacional de Teatro Clásico y Mal Pelo

DURACIÓN

50 min aprox.

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Miércoles 15 de febrero de 2023

DE HABER NACIDO

A través de la simulación, lucha por encontrar su identidad más profunda y cierta.

De haber nacido se acerca a la obra *La vida es sueño* desde la mirada personal de María Muñoz, eligiendo como inspiración el personaje de Rosaura, cuyo destino está marcado por unas coordenadas de conflicto a las que decide enfrentarse. A través de la simulación, lucha por encontrar su identidad más profunda y cierta.

Mal Pelo toma como referencia la voluntad inequívoca del personaje de transgredir lo establecido a través del disfraz, de preguntarse por la propia identidad y de cuestionar de qué manera aceptamos un devenir que parece estar escrito en algún lugar que es cultural pero que no es propio.

De haber nacido es una transposición personal y actual de las inquietudes y los conflictos de Rosaura, que no son sino las de género y las de su determinación de atravesar los muros que contienen su identidad.

Como apunta el filósofo Carlos Thiebaut: «La pregunta por la identidad adquiere un carácter ético difícilmente eludible. Preguntarnos por nuestra identidad no es interrogar sólo quienes somos, sino qué y cómo debemos ser, cuál es el sentido de la vida que jugamos, cómo podemos dar sentido a nuestras acciones, a nuestros afectos y a nuestros desafectos. Al responder, nos nombramos».

A partir de extractos de textos de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, extractos reescritos de *Calderón* de Pier Paolo Pasolini y de otros textos de nueva creación, Mal Pelo hace en *De haber nacido* una propuesta de hibridación de lenguajes utilizando el cuerpo, el movimiento, la palabra, la iluminación, la imagen audiovisual y un espacio sonoro rico y dinámico; todo ello en un «lugar» simbólico habilitado para el retrato y la ficción. «Un sueño para hacer más real la realidad», como dice Pasolini.

*Estoy bien y mal, como están los locos.
He sido inesperadamente derrotada.
Estamos marcados por la derrota
desde que nacemos.
El nacimiento lo es todo.*

*No quiero saber de Dios.
Dejadme la libertad de prescindir de él.
Devolvedme mi cuerpo.
Es mío.
No es algo que podáis depositar donde
queráis.
Mi cuerpo es sagrado y yo vivo en él.
No quiero colaborar en la segregación
en la que he sido silenciada:
cuerpo, cosa.
Devolvedme la libertad.
Escogeré las palabras que prefiera y
regresaré al mundo.*

Texto reescrito y versionado a partir de fragmentos de *Calderón*, de Pasolini.

María Muñoz y Pep Ramis

SALA TIRSO DE MOLINA

Descubre los Diálogos en la Sala Tirso de Molina

DIÁLOGO CONTEMPORÁNEO

MACHO GRITA

4 - 14 MAYO 2023

Dirección: **Alberto San Juan**

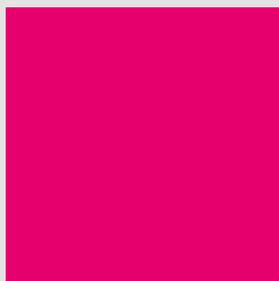
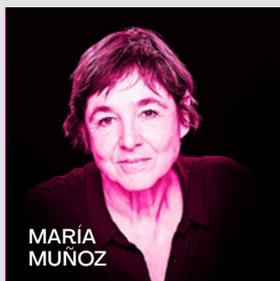
AUTO SACRAMENTAL

LA VIDA ES SUEÑO

[el auto sacramental]

25 MAYO - 4 JUNIO 2023

Dirección: **Carlos Tuñón**

«TRES VECES
SON LAS QUE
YA ME ADMIRAS,
TRES LAS QUE
IGNORAS
QUIÉN SOY».

De haber nacido: Mal Pelo ante el enigma de Rosaura en La vida es sueño.

Desde 1989, la compañía de danza Mal Pelo ha hecho del cuerpo y del movimiento el eje central de un lenguaje artístico tan singular como sugestivo. Las dramaturgias de sus espectáculos han explorado, con gran ambición poética, las posibilidades infinitas de expresión y de relación entre los diversos signos, herramientas y materiales que conforman lo escénico. La palabra no podía quedar fuera de esta exploración. Es en la danza —también el teatro físico, el teatro gestual, el circo, etc.— donde quizá podamos trascender la escisión entre el *logos* y el *soma* o —siguiendo la mirada de Deleuze sobre Spinoza— de ahondar en lo impensado del pensamiento desde la potencia desconocida del cuerpo.

El cuerpo como escenario y testimonio de la experiencia.

En los espectáculos iniciales de la compañía la palabra aparece en su arcilla primera, materia indócil todavía, sonido elocuente que remite a lo indecible, al nacimiento y a la muerte. «Si bailaras conmigo / habrías de comer el saber / crudo» en los versos de Olga Novo. Después se produjo el encuentro decisivo con escritores y creadores como John

Berger o Erri de Luca. La relación entre cuerpo, música y palabra se multiplica desde entonces en sus dramaturgias.

De ahí que esta emboscada de Mal Pelo con *La vida es sueño* de Calderón de la Barca no me parezca sorprendente sino una ocasión propicia para seguir explorando todo lo que puede un cuerpo —que es también todo lo que no puede— y de paso hacer saltar los goznes de lo que la tradición nos dice qué es posible o no hacer con nuestro teatro clásico. Creo asimismo que la invitación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico a una compañía de danza permite que el universo calderoniano escape una vez más de las prisiones de sus guardianes medrosos. ¿Acaso no fue desde el cuerpo que Grotowski y Cieslak dieron presencia y presente a Calderón en 1965 en su inolvidable *El príncipe constante*? En el celebrado montaje, el discurso no se decía: se padecía. Una pasión de la carne. El cuerpo como escenario y testimonio de la experiencia. ¿Qué nos ha pasado para que ese ejemplo luminoso se convirtiera en una excepción?

... y de paso hacer
saltar los goznes de
lo que la tradición
nos dice qué es
posible o no hacer
con nuestro teatro
clásico.

¿Acaso *La vida es sueño* no se inicia con el cuerpo de Rosaura, en hábito de hombre, ensangrentado tras haber caído de un caballo? Lo primero: el cuerpo.

Las sucesivas transformaciones del personaje revelan la fragilidad de las convenciones

Mal Pelo sitúa precisamente al personaje de Rosaura, su cuerpo, y el juego de identidades en el centro de su mirada a *La vida es sueño*. El desplazamiento de las normas de género, la desnaturalización del binarismo y su teatralización —lo que Judith Butler ha denominado «performativity»— es uno de los rasgos más apasionantes de las literaturas del Siglo de Oro. Investigadoras como Beatriz Cortez, Stephanie Bates o Carolyn Morrow, por citar solo algunas, han analizado el empleo en nuestro teatro barroco del travestismo y de los juegos del lenguaje como estrategias de las mujeres para resistir las violencias de los hombres. El juego continuo de identidades, hábitos, disfraces y registros que emplea Rosaura a lo largo de la pieza genera una perturbación poética en el binarismo

de género aureosecular y en la canalización del deseo erótico. Su presencia en el drama despliega lo que Judith Butler define como «gender trouble». Sucede ya desde el primer encuentro en la torre de Rosaura y Segismundo. Este, que cree que Rosaura es un hombre porque lleva hábito de tal, le dice: «Tu voz pudo enternecerme / tu presencia suspenderme, / y tu respeto turbarme». Y algo más adelante: «Con cada vez que te veo / nueva admiración me das / y cuanto te miro más / aun más mirarte deseo». Ya en la segunda jornada, cuando vuelve a encontrarla, ya ataviada como mujer (aunque con una falsa identidad, la de Astrea), Segismundo afirma: «Yo he visto esta belleza / otra vez».

Las sucesivas transformaciones e identidades del personaje van revelando la artificialidad y fragilidad de las convenciones, las categorías de género y del código de honor a los que, paradójicamente, Rosaura desea reintegrarse. De ahí la importancia capital y simbólica de la escena «del retrato» en la segunda jornada. La espada que empuña como prueba de su identidad puede volvérsela en contra en cualquier momento.

«Tres veces son las que ya / me admiras, tres las que ignoras / quién soy, pues las tres me has

visto / en diverso traje y forma» le confiesa en su hermoso monólogo final a Segismundo. «Monstruo de una especie y otra» dice de sí misma algunos versos después. Una ansiedad profunda de género que permite a Pep Ramis y María Muñoz asomarse a pasajes de la biografía de la intérprete, a las vivencias y memoria de un cuerpo andrógino de mujer: el de María, el de Rosaura. Un cuerpo que desafía la historicidad a la que ha sido también condenado.

Es cierto también que el desenlace habitual del teatro barroco restaura los valores tradicionales después de la crisis, y devuelve al silencio y a la inacción a los personajes femeninos, tal como le sucede a Rosaura

en *La vida es sueño*. Quizá Mal Pelo le conceda otro final. Quizá el pasado sabía algo de nosotros que ignoramos. Quizá el presente ilumine algo del pasado que ha pugnado siempre por existir.

Rosaura es un personaje proteico, paradójico, múltiple e infinito. Uno de los grandes misterios y potencias de esta cumbre de nuestra literatura llamada *La vida es sueño*. *De haber nacido* nos permitirá seguir asombrándonos con Rosaura y disfrutar, una vez más, del universo poético de Mal Pelo, esta vez bailando junto a Calderón de la Barca.

Alberto Conejero

Un cuerpo que desafía la historicidad a la que ha sido también condenado.

CNTC

2 2 / 2 3

TEATRO DE LA COMEDIA

C. del Príncipe, 14, 28012 Madrid
teatroclasico.mcu.es

Coproducción:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

BONO
CULTURAL