

ROSAURA

“... entró en el salón del trono. La estancia estaba helada. Esa noble sala era ahora una tumba abierta y en su fosa un cuerpo luchaba por regresar a la vida”

'Rosaura' nace de la necesidad de explorar los textos clásicos del Siglo de Oro Español adaptándolos a la contemporaneidad. En torno a esta premisa surge la pregunta: ¿Cuál sería la mejor manera de abordar un texto clásico con el objetivo de promover, revitalizar y traer al aquí y ahora el legado que nos dejaron los dramaturgos del Siglo de Oro?. En nuestra búsqueda nos encontramos con el arte del 'Storytelling' (narración de historias) que se ha desarrollado ampliamente en muchos países, tanto dentro Europa en Inglaterra, España o Francia, como fuera de ella, destacando la maravillosa corriente de narración oral que existe en América Latina, Asia o África. Esta tradición milenaria es una poderosa herramienta teatral con orígenes tan remotos como el hombre. Es también un elemento de unión y comunicación entre los distintos lenguajes, culturas y tradiciones que existen y han existido en el Teatro.

Fundamentos

Tomando como referencia la obra de Calderón de la Barca 'La vida es sueño', contamos lo que en ella acontece desde el punto de vista del personaje de Rosaura. Esto se debe a que entendemos dicho personaje como el motor de cambio en la historia, ya que ella lucha contra su propio destino en contra del orden establecido y los límites que se le imponen. De esta manera, interpretamos el personaje de Rosaura bajo nuevas luces y desde una perspectiva poética que resuena en el contexto político actual; como metáfora de la necesidad de cambio.

Contamos la historia de su tragedia, ahondando en el paralelismo que existe entre su peripecia y la realidad del ciudadano actual que siente la necesidad de implicarse en la historia de su país.

Durante el proceso de creación del texto pudimos profundizar en La 'Leyenda de Rosaura'. Esta Leyenda del personaje está escrita a modo de narración y en ella aparecen todos los conflictos, deseos, emociones, avatares y debilidades del personaje. Intentando, en definitiva, llegar a aquello que más nos interesa: el alma de Rosaura. De esta manera, combinamos el material resultante de dicho proceso de creación que llamamos Leyenda con los textos originales de la obra de Calderón.

Nos acercamos al personaje de Rosaura desde la técnica del 'Storytelling'. Son muchos los dramaturgos que incorporan, en infinidad de formas, ésta herramienta a sus obras, desde Shakespeare a Beckett. De entre ellos nos interesa especialmente y nos sirve de inspiración la figura de Bertolt Brecht. Brecht utilizó el procedimiento de La Leyenda en su obra Antígona a modo de recapitulación y resumen del drama.

Su objetivo era, como el nuestro, recordar al público que pese a que los hechos a los que se refería sucedieron en el pasado, constituían una importante fuente de reflexión y aprendizaje en el presente.

Por otro lado y como no podía ser de otro modo tratándose de Brecht, su punto de vista sobre el 'Storytelling' se centra en la capacidad de denuncia y reflexión. Brecht nos enseña que al ubicar y contextualizar los hechos en el pasado, la historia que es contada se convierte en algo que vale la pena recordar, se convierte en Épico.

¿Por qué Storytelling?

El 'Storytelling' es un poderoso medio para capturar la esencia de los textos clásicos y establecer un vínculo con el espectador a través de un lenguaje universal. Según la Organización Nacional Inglesa de 'Storytelling':

La narración es el arte interactivo de usar palabras y acciones para revelar los elementos e imágenes de una historia, fomentando al mismo tiempo la imaginación del oyente. La narración invita al espectador a crear imágenes, acciones, personajes y eventos dibujando la realidad de la historia en su mente. El espectador se convierte, por lo tanto, en un co-creador de la historia.

El 'Storytelling' se ha convertido en nuestra forma de abordar el trabajo con textos clásicos. Nuestra experiencia con esta técnica nos ha demostrado la facilidad con que el 'Storytelling' estimula la imaginación tanto del actor como del espectador: abriendo los sentidos, ayudándonos a crear espacios inimaginables, dibujando atmósferas inhóspitas y sonidos desde la nada, todo ello a través del cuerpo del actor y la palabra.

¿Por qué Rosaura?

Tal y como nos cuenta Calderón en 'La vida es sueño', Rosaura viaja a la corte de Polonia vestida de hombre, tras un desengaño amoroso, para vengarse de su ingrato amante Astolfo. Antes de llegar a la corte, Rosaura es arrojada por su caballo en mitad de un inhóspito monte y allí descubre la torre donde Segismundo está encarcelado. Cuando llevan a éste a la corte para ser coronado rey, Rosaura, que finge ser una doncella con el único propósito de ver a Astolfo, es testigo de los extraños sucesos que allí acontecen y acompaña a Segismundo durante todo su proceso de revelación.

Creemos que existe un misterio en torno al personaje de Rosaura. La complejidad de este personaje ha hecho que existan diferentes opiniones acerca de su verdadero papel en la historia de 'La vida es sueño'. La Escuela Inglesa de Calderonistas, entre otros expertos, considera a Rosaura como un personaje central en la obra, cuya acción dramática se iguala a la de Segismundo.

Nos parece interesante destacar que existe una relación entre el personaje de Rosaura y el mito de Ariosto. Cuando ésta llega a la corte de Polonia se hace llamar Astrea, diosa de la castidad y de la justicia. De hecho muchos escritores del Renacimiento y principios de la Modernidad utilizan la figura de Astrea para aludir a sus gobernantes. Esto nos lleva a la hipótesis de que el personaje de Rosaura puede ser una metáfora sobre la necesidad de cambio social y político de un país.

Rosaura es un mensajero de esperanza, representa a alguien que avanza hacia el futuro negándose a aceptar la traición. Rosaura lucha por cambiar su destino, lucha por su futuro. Hay una transformación externa e interna en ella al igual que en Segismundo. Ella es la luz en el viaje de Segismundo y representa la justicia, el equilibrio, la

virtud y el valor; aludiendo así a las cualidades que deben existir en un buen gobernante.

Trabajo previo

Rosaura ha requerido un trabajo previo de investigación e inmersión en el mundo de la obra y del personaje. Hemos realizado un estudio del propio texto y de los diversos ensayos e investigaciones académicos que giran en torno a la obra de Calderón, así como un análisis sobre el contexto político- social actual. Tras esta primera etapa creamos textos en torno a la idea del personaje con el objetivo de encontrar un lenguaje e imaginario propios. En esta etapa hemos contado con el asesoramiento de la experta en Calderón Nuria Alkorta y la directora especialista en 'Storytelling' Stephe Harrop.

Metodología de trabajo y propuesta espacial

Siempre ha sido nuestra intención encontrar una metodología de trabajo que funcione con la precisión de una máquina pero que permita el desarrollo de una pieza teatral abierta, flexible y arriesgada. En este caso, el reparto lo formamos dos actrices que somos a la vez y de manera intermitente la voz que cuenta la historia y la protagonista de ésta. Este juego creará una atmósfera de ensoñación que será constantemente interrumpida para devolvernos al aquí y al ahora, creando un fuerte contraste entre realidad y ficción.

Puesta en escena

Apostamos por una puesta en escena sencilla, utilizando el espacio vacío para centrarnos en el uso de la palabra y el cuerpo de las actrices. Creamos así un espacio abierto a la imaginación sobre el escenario, en la que el público logra ver multitud de imágenes: una cueva sombría, una montaña pedregosa, un palacio que se desmorona, una bestia que se convierte en hombre, un caballero tras el que se esconde una mujer o una corte palaciega llena de figuras abominables.

¿A quién va dirigido?

Nuestro propósito es acercar los textos clásicos españoles a un público de todas las edades, tanto joven como familiar desde una visión contemporánea, arriesgada y original.

El texto está escrito en español, por lo que obviamente el público potencial será conocedor de la lengua castellana, aunque no necesariamente como lengua materna. Nuestro interés en presentar una particular indagación en torno a una de las obras cumbre de la literatura universal, nos lleva a proponer un espectáculo que, más allá de la barrera idiomática, evidencie el carácter supranacional, internacional o (en expresión más exacta) esencialmente humano, de sus conflictos.

Para su presentación fuera de España, hemos traducido el texto al inglés, (y también consideramos la posibilidad de traducirlo a otros idiomas) a fin de alcanzar audiencias nativas.

Desde la perspectiva pedagógica, la producción va dirigida a todo tipo de público interesado en el estudio de los clásicos españoles y también al aprendizaje del castellano como segunda lengua a través del teatro, pudiendo actuar en diferentes ámbitos del mundo educativo. Esto abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de la producción y venta del espectáculo.

¿Dónde?

Rosaura se puede representar en salas de teatro convencionales o espacios polivalentes. El espectáculo está concebido para adaptarse a las circunstancias y el lugar en el que se desarrolle. Por último, es de nuestro interés trabajar el aquí y ahora en cada representación. Nuestro propósito es crear un canal de comunicación entre el público y la historia. Esto logra que los asistentes puedan interpelar a las 'Storytellers' (actrices narradoras) o a la inversa, que las propias actrices lancen preguntas o ideas a un público que participa activamente en la historia entendiendo y disfrutando del juego teatral. Por ello incluimos la improvisación, herramienta fundamental que hace que cada representación sea única.

Equipo artístico

Paula Rodríguez y Sandra Arpa comienzan su trayectoria juntas en el 2011. Ambas coinciden en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos adaptando nuestros textos clásicos a la contemporaneidad, teniendo especial interés en el Siglo de Oro Español. Actrices ambas especializadas tanto en teatro físico (Teatro Antropológico, Suzuki, View Points) como en el trabajo de la palabra.

En su búsqueda conjunta coinciden en diferentes cursos con maestros como Ernesto Arias (Verso), Lidia Otón (Técnica Chejov) o Carles Alfaro (Texto y Palabra) y montajes teatrales entre los que destacan En esta Vida Todo es verdad y todo mentira, de Calderón de la Barca dirigida Ernesto Caballero para la CNTC o Naces Consumes, Mueres, creación colectiva en cuyo proceso artístico adaptaron el auto de Calderón El Gran Mercado del Mundo, estrenado en el Teatro Calderón de Valladolid.

Paula Rodríguez nació en Valladolid en 1984. Tras licenciarse por la RESAD en 2007 colabora con compañías como Extemporánea o La cuarta pared. Desde 2009, forma parte de 'Delabarca', compañía especializada en Calderón dirigida por Nuria Alkorta. Cabe destacar su paso por La Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2012 bajo la dirección de Ernesto Caballero. En el ámbito audiovisual trabaja en series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Nada que celebrar'. Continúa su formación con maestros de la 'SITI Company' de Nueva York y con el director canadiense Jeremy James, entre otros. En 2010-2011 realiza un máster en Crítica y Teoría Teatral por la Universidad Complutense de Madrid. En 2013 viaja Inglaterra para completar un segundo máster práctico, en interpretación clásica en 'The Royal School of Speech & Drama', becada por la fundación 'La Caixa'.

En Londres lleva a cabo varios proyectos entre los que destaca el monólogo 'Dominus' de Luis Benkard dirigido por Tim Timingraham Lee que estrena en el prestigioso 'Theatre 503'. También trabaja con compañías como The Spanish Theatre Company, Underconstruction, Little Word Theatre, 'Dende Colective' o en el 'Festival CASA'.

Link web: www.paularodriguezact.com

Sandra Arpa nace en Madrid en 1979. Tras estudiar Psicología en la UAM viaja a Buenos Aires. Allí permanece durante cuatro años formándose con maestros como Ricardo Bartís, Pompeyo Audivert y Guillermo Angelleli en el proyecto The Bridge of Winds (Odin Theater) especializándose en Teatro Antropológico. Destaca 'Seres de la tierra', montaje teatral y documental cinematográfico apoyado por la UNESCO, cuyo proceso de creación e investigación se desarrolla en la Patagonia Argentina junto a población mapuche. Regresa a Madrid donde combina su formación constante tanto en España como Londres, Nueva York, Argentina e Italia, con su trabajo en teatro, cine y TV. En teatro destacan los montajes 'La Comedia que nunca escribió Mihura' de Carlos Contreras, dirigido por Tamzin Townsend para el CDN, 'En esta vida todo es verdad y todo mentira' de Calderón de la Barca dirigida por Ernesto Caballero para la CNTC y 'Tomás Moro; una Utopía' de Ignacio García May dirigida por Tamzin Townsend para UNIR. En cine protagoniza diferentes cortometrajes entre los que destacan 'Dentro del Bosque' de Luis Caballero (Selección Oficial Festival de Cine de Málaga) y 'La Nadadora' de Gemma Vidal (Seminci Valladolid). En televisión la hemos podido ver en serie como 'Homicidios' o 'Al salir de clase'. En la actualidad forma parte del espectáculo 'El espectro de Broken' de Daniel Teba proyecto final del Master de Creación Teatral que imparte Juan Mayorga en la 'Universidad Carlos III' de Madrid.

Link web: <http://sandraarpa.wix.com/website>