

QUERELLA DE LOPE Y LAS MUJERES

Ernesto Arias
Dirección

Yolanda Pallín
Dramaturgia

Carolina Calema
Intérprete

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

ÍNDICE

03

Nos dice la autora

07

Algunas palabras del director

08

Dice la actriz y productora sobre el proyecto

10

Acerca del equipo artístico

11

Ernesto Arias Dirección

13

Yolanda Pallín Dramaturgia

15

Carolina Calema Intérprete

17

Felipe Ramos Iluminación

19

Gustavo Brito Escenografía

21

Estrella Baltasar Vestuario

23

Alex Cid Música

25

Camila Villalba Asistente de dirección y producción

28

Producción general | Redes sociales

NOS DICE LA AUTORA

SINOPSIS

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, sepultadas 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.

ES EL AMOR COMÚN NATURALEZA

Nuestros clásicos son monumentos y nadie más monumental que nuestro queridísimo Lope. Vaya por delante esta declaración de amor ferviente. No nos acercáramos 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, si no de una realidad histórica sí, 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 el teatro y los que achacan la identificación a la torpeza 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 vamos 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, tan fascinadas por el original como para llegar a calcarlo. Así, hemos creado un texto contemporáneo que dialoga con el mismo Lope a través de algunos de sus personajes femeninos. Hemos imaginado a una autora de compañía, actriz, productora, remendadora de versos, fregona de escenarios... teatrera, en fin; una mujer libre, lo suficiente como para atreverse a decirle al maestro sus dudas y asombros. Le hemos aportado nuestro desgarró, como mujeres de hoy; que también hemos vestido guardainfantes bajo los que se esconden demasiados miedos. 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 ceniza seca sobre sus cuerpos ardientes. No queremos que el amor mate. Nunca. El nuestro, tampoco.

calema
producciones

www.calema.es

ALGUNAS PALABRAS DEL DIRECTOR

¿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 a Lope” 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.

DICE LA ACTRIZ Y PRODUCTORA SOBRE EL PROYECTO

Después del éxito cosechado por La Celestina, con la que giramos hace más de 11 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.

Creemos 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.

calema
producciones

EQUIPO ARTÍSTICO

Ernesto Arias

Dirección

Yolanda Pallín

Dramaturgia

Carolina Calema

Intérprete

Felipe Ramos

Iluminación

Gustavo Brito

Escenografía

Estrella Baltasar

Vestuario

Alex Cid

Música

Camila Villalba

Asistente de dirección y producción

Producción

Calema Producciones

ERNESTO ARIAS

DIRECCIÓN

Actor, Director y Profesor en la especialidad de Voz, Palabra, Habla escénica y Verso. Tras acabar sus estudios de Interpretación en Asturias, se traslada a Madrid donde se incorpora al Teatro de la Abadía, dirigido por José Luis Gómez, donde continúa formación teatral con diversos maestros del ámbito nacional e internacional.

Como actor ha trabajado en papeles protagónicos bajo la dirección de José Luis Gómez, Alex Rigola, Miguel del Arco, Carles Alfaro, Darío Facal, Eduardo Vasco, Lawrence Boswell, Magüi Mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Miguel Cintra, Carlos Aladro, etc., y en compañías e instituciones como Centro Dramático Nacional, Teatro de la Abadía, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Kamikaze Teatro, Metatarso Teatro, Fundación Siglo de Oro, Nao d'amores, etc.

En La Abadía donde, además de su trabajo de actor, comienza su labor pedagógica como Monitor de Palabra y Actuación en diversos talleres, cursos y sesiones de entrenamiento. También ha impartido numerosos cursos, talleres, conferencias, etc., en diversas instituciones teatrales nacionales. En la actualidad imparte Técnica Vocal, Expresión Oral y Verso en la RESAD en Madrid.

Como director ha realizado varios espectáculos siendo los más significativos: DOS NUEVOS ENTREMESSES, NUNCA ANTES REPRESENTADOS de Cervantes presentada en el Teatro de La Abadía, ENRIQUE VIII de Shakespeare y EL CASTIGO SIN VENGANZA de Lope de Vega con la compañía Fundación Siglo de Oro, ambas presentadas en el Globe Theatre de Londres.

También ha sido Asesor de Palabra y/o Verso en diversas producciones bajo la dirección de Marta Pazos, Ana Zamora, Darío Facal, Lawrence Boswell, etc.

ERNESTO ARIAS

YOLANDA PALLÍN

DRAMATURGA

Licenciada en Filología Hispánica (UCM) e Interpretación (RESAD). Profesora del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de la RESAD y coordinadora del Área de Escritura Dramática. Dirige la colección Teatro Mínimo (RESAD).

Integra Noviembre Teatro junto a Eduardo Vasco. También ha formado parte del Consejo de Lectura del CDN y CNTC.

Ha editado y estrenado textos dramáticos como Los restos de la noche, La mirada, Como la vida misma, Entrevías, Los motivos de Anselmo Fuentes, Lista negra, la Trilogía de la Juventud, So happy together o Nada tras la puerta. Ha editado una antología de Entremeses de Juan Rana.

Ha versionado, para su puesta en escena, textos como Final de partida de Beckett, Canto subterráneo de J. Díaz, La Gaviota de Chejov, Hedda Gabler de Ibsen, La Gran Vía de F. Pérez y El malentendido de Camus; y clásicos, como No son todos ruiseñores, La fuerza lastimosa, La noche de San Juan, La villana de Getafe de Lope de Vega, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, La entretenida de Cervantes, Amar después de la muerte de Calderón de la Barca, El curioso impertinente de Guillén de Castro, El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, Abre el ojo de Rojas Zorrilla y Hamlet, Coriolano, Noche de Reyes, Otelo, El mercader de Venecia y Ricardo III de Shakespeare.

Ha recibido premios como el María Teresa León, Calderón de la Barca, Ojo Crítico o Max al mejor autor teatral.

YOLANDA PALLÍN

CAROLINA CALEMA

INTÉRPRETE

Comienza su formación en Argentina en el Instituto Vocacional de Arte a la edad de ocho años. Más tarde frecuenta el Instituto Universitario Nacional de Arte de Buenos Aires (I.U.N.A.). Paralelamente a sus estudios oficiales, presta particular atención a la investigación y entrenamiento del cuerpo, así como al estudio del clown y la formación en dramaturgia y dirección. Desarrolla la técnica de mimo en la Escuela Argentina de Mimo a cargo del gran maestro Ángel Elizondo, especializado junto a Etienne y Maximilien Decroux y Lecoq; y con otros grandes maestros como Julio Chávez, Julia Calvo y Carlos March, etc. Continúa sus estudios en Commedia dell'Arte en las escuelas más importantes de Italia.

Entre sus trabajos cabe destacar: Match de Improvisación, espectáculos a pura base de improvisación en Argentina y Europa. En el 2008 funda Impromatch, su propia compañía de improvisación en Madrid. Como actriz ha participado por ejemplo en Orquesta de señoritas de Jean Anouilh, La lección de Ionesco, La dama boba de Lope de Vega, Historia de una Escalera de Buero Vallejo, Flechas del ángel del olvido de José Sanchis Sinisterra, 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. Estrena en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Historia de los estados e imperios de la luna dirigida por Sergio Artero que también firma la adaptación. En el 2019 estrena en las Jornadas del Siglo de Oro de Almería como actriz y productora Querella de Lope y las mujeres de Yolanda Pallín con dirección de Ernesto Arias.

Desde su compañía CALEMA PRODUCCIONES trabaja poniendo énfasis en la investigación y fusión de las diferentes disciplinas valorando fuertemente la búsqueda de nuevos lenguajes: ya sea desde la escritura, desde la dirección o bien desde la interpretación.

CAROLINA CALEMA

FELIPE RAMOS

ILUMINACIÓN

Trabaja desde 1993 en espectáculos de teatro, opera, danza, música y eventos. Está especializado en el diseño de iluminación aunque lo compagina con la dirección técnica y los diseños de video.

Ganador del Premio «Rogelio de Egusquiza» de Iluminación 2012 de la ADE por Agosto (Condado de Osage). Nominado por Dunas a Mejor Iluminación de Danza en los 4th Knight Of Illumination 2011 premio otorgado por la ALD (Association of Lighting Designers) británica. Finalista del premio «Rogelio de Egusquiza» de iluminación 2005 de la ADE por El Zoo de Cristal.

Entre sus últimos trabajos como iluminador cabe destacar: Teatro: Incendios, dirigido por Mario Gas en el Teatro La Abadía; La Cantante Calva y El Señor Ye ama a los Dragones dirigidas por Luis Luque, El Oscuro Corazón del Bosque dirigida por J.L. Alonso de Santos y La Venus de las Pielas dirigida por David Serrano en el Teatro Español/Naves del Español; Agosto (Condado de Osage) dirigida por Gerardo Vera, Como Gustéis dirigida por Marco Carniti y Lucido dirigida por Amelia Ochandiano en el Centro Dramático Nacional; Macbeth dirigida por Helena Pimenta de Ur Teatro

Opera: Il Trovatore en Teatro Calderón de Valladolid, El Emperador de la Atlantida en el Teatro Real y Falstaff en el Palacio de la Opera de la Coruña, todas ellas con dirección escénica de Gustavo Tambascio y Cavalleria Rusticana/Pagliacci con dirección escénica de Marco Carniti.

Danza: Para el Ballet de la Opera Nacional de Bucarest: El Sombrero de Tres Picos y Amor Brujo (coreografías de Carlos Vilán). Para el Ballet Nacional de España: Sorolla (coreografía Antonio Najarro y dirección Franco Dragone), Suite Sevilla (coreografía y dirección de Antonio Najarro) Rumores de La Caleta y Córdoba (José Antonio). Dunas (María Pagés y Sidi Larbi Cherkaoui) estreno en el teatro Esplanade de Singapur.

www.feliperamosluz.com

FELIPE RAMOS

GUSTAVO BRITO

ESCENOGRAFÍA

Escenógrafo, realizador escenográfico y caracterizador teatral. Formado en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires (E.M.A.D.) y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colon, (I.S.A.). También ha participado en diferentes seminarios y estudios paralelos en ambientación, vestuario y dramaturgia escénica para teatro de actores, teatro de objetos y marionetas con maestros como Adriana Straijer, Silvina Reinaudi, Víctor de Pilla, Mauricio Kartun, Gloria Díaz.

Trabaja como escenógrafo, realizador escenográfico y constructor de objetos y marionetas para teatro y publicidad, así como colaborando con otros realizadores para medianas y grandes producciones escénicas: Centro de Arte Dramático de Galicia (Valdemuller), Scenik Móvil (La Familia Adams - Dirty Dancing - El Circo de Hielo), Ricardo Vergne, Aracaladanza, Álex Rigola (Julio Cesar- El Público), Avento Produccions Teatrais, Bluextrem, Titerearte Barcelona, Educateatro, Atakama Teatro, Pinturilla y la pandilla Vainilla entre muchas otras de la península, Baleares y Argentina.

También trabaja como profesor dictando diversos cursos sobre técnicas de construcción escenográfica y caracterización teatral, en distintas instituciones, ciudades y escuelas de la península (Fundación Arellano-Alonso Valladolid, Centro de formación e interpretación del Títere, Barcelona, Plan Provincial de Formación del Profesorado, Cáceres.) Programa de la Diputació de Barcelona, Sala Artika Vigo entre otras.

GUSTAVO BRITO

ESTRELLA BALTASAR

VESTUARIO

Licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), emprende su carrera profesional en el mundo del patronaje, la confección y preparación de vestuario en 1992, desde entonces elabora atuendos en distintos talleres de Madrid. Estos fueron los orígenes de una dilatada trayectoria como sastra de teatro en la que ha colaborado con importantes figurinistas y diseñadores en célebres espectáculos, así como en el diseño de vestuario.

Desde 2003 dirige su propio taller de confección de ropa para espectáculos, años más tarde decide extender su carrera al mundo de la enseñanza y la formación figurando como Profesora de Patronaje en la Escuela ElitePro de Diseño de Moda en la ciudad de Madrid, donde permanece hasta 2012.

Su actividad en el mundo de la enseñanza se prolonga hasta la actualidad como Profesora de Corte y Confección en Entre pespuntos y en Trizas y Trazos.

ESTRELLA BALTASAR

ALEX CID

MÚSICA

Saxofonista, clarinetista, teclista y compositor residente en Madrid. De formación clásica, estudia posteriormente jazz en los Países Bajos con los profesores Yuri Honing, John Ruocco y Don Braden, asistiendo a cursos impartidos por, entre muchos otros, Michael Brecker, Dave Liebman, Dick Oatts, Jim McNeely, Chris Cheek, Kurt Rosenwinkel y Barry Harris.

Obtiene el título superior de música en el Conservatorio de Groninga. Ha participado y participa en numerosas formaciones de jazz (Kyrios Quartet, Aldebaran 4, James Brown Boogaloo Project... y como sideman con Jonathan Badichi, Juan Camacho, Apolo Bass, Paul Stocker...), soul-funk (Sulene Fleming & the Fire Eaters, Martha High & the Tighten Ups, The Sweet Vandals, Martina's Organized Gang), pop (Alice Wonder), reggae (Begoña Bang-Matu), R'n'B (Ikah and The Soul Commanders, Spin Gospel), hip hop (Estafa, OutroJazz), electrónica (Watch TV and the Primetimes, Mixtrak) y un largo etcétera.

Con ellos ha girado por Europa y alrededores. Actualmente está en activo en la escena de clubes madrileña y es docente de saxofón en la red de escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid.

ALEX CID

CAMILA VILLALBA

ASISTENTA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN

Comienza su formación en Palma de Mallorca. Durante su niñez y adolescencia, estudió lenguaje musical en el Coro de las Islas Baleares, solfeo, guitarra y canto moderno en la academia Yamaha, danza de diversos estilos (comercial, hip hop, jazz, funky, street-dance, contemporáneo, ragga, salsa y bachata) en Top Dance y teatro musical al entrar en la compañía semiprofesional MAX teatro musical. Además, en bachillerato se especializó en artes escénicas, completando así su formación base. Paralelamente, también estudia diversos idiomas: catalán (fluido), inglés (fluido) y alemán (básico).

También hizo la carrera universitaria en artes escénicas en TAI, donde ha ampliado su formación en cuanto a técnica actoral, tanto teatral como cinematográfica, explorando a Stanislavski, Chéjov y Linklater, entre otros; además de profundizar en danza clásica, dramaturgia, caracterización, voz, presentación televisiva, narrativa cinematográfica...

A sus 23 años, Mila Villalba ha sido solista del musical La Sirenita, interpretando a Ariel y también en Sister Act como Novicia; bailarina y cover de Ana en la adaptación Frozen, el musical por la compañía MAX. Ha ganado diversos premios en carnavales y festivales de Mallorca Actúa como bailarina e intérprete; formado parte del elenco principal en el musical La fuerza del destino por el grupo teatral Arcones, actriz protagonista en diversos spots publicitarios y cortometrajes e incluso colaboró con la empresa EventOne retransmitiendo eventos culturales y realizando entrevistas.

En 2019 se incorpora al equipo de Calema Producciones como ayudante de dirección y producción de la obra Querella de Lope y las mujeres de Yolanda Pallín, con dirección de Ernesto Arias, en las que continúa trabajando ávidamente.

CAMILA VILLALBA

**EN UN MUNDO
LLENO DE ARTISTAS,
EL TEATRO ES
EL MEJOR ESPACIO.**

WWW.CALEMA.ES

CONTACTO

@calemaproducciones

@calemaprod - @carolinacalema

@calema_producciones - @carolinacalema

+34 699 213 067

WWW.CALEMA.ES