

CREACIÓN 2024

El delito de nacer

“La vida es sueño” parida y soñada por mujeres

Versión en siete sueños a partir de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca y textos añadidos de Lope de Vega y Juan Boscán

Creación de Ana Cris, Mónica de la Fuente, Anurupa Roy y Kapila Venu bajo la dirección escénica de Ignacio García

Una producción de Compañía Mónica de la Fuente y Fundación Casa de la India

PRESENTACIÓN

“*El delito de nacer*” es uno de tantos versos impresionantes de *La vida es sueño* que hablan del origen de nuestra vida, de nuestra conciencia y de nuestra identidad como si fuera un crimen. Tiene que ver con el pecado original y la teología de la época, pero sigue resonando en el mundo en el que nuestro nacimiento nos condiciona de tantas formas. El contexto social, la región geográfica, la religión, la familia nos hace “ser”.

Porque no es verdad que nacemos, no es verdad que “*el delito mayor del hombre* (o de la mujer) es *haber nacido*”, pues es un acto no volitivo, no responsable, no escogido. Alguien nos nace, nos hace nacer, nos *da a luz* y nos *da la luz*, y ahí empieza el viaje.

En el caso de Segismundo, su pobre madre muere en el parto (no era excepcional en la época) y el pobre Segismundo, sin haber hecho nada ni elegido nada, es acusado de la muerte de su madre, y por lo tanto es considerado un monstruo, una fiera, un asesino.

Es su padre quien le acusa, en su obsesión astrológica y su paranoia profética, y es encerrado en una torre. Por si no fuera castigo para una indefensa criatura perder a su madre y toda la conexión con el mundo que pierde con ella, también pierde a su padre, a su familia, pierde su infancia y su crianza, pierde los juegos, la inocencia y la libertad.

¿Por qué ese capítulo determinante y doloroso de su vida pasa siempre como una anécdota en *La vida es sueño*? ¿No es el momento que lo cambia todo para siempre? ¿Cómo podríamos imaginarnos a Clorilene, su madre, acompañándole en sus primeros pasos? ¿Cómo habría sido ese niño, no un monstruo sino una criatura indefensa, si hubiera tenido el refugio y el cuidado de su madre, acunándolo y acompañándolo? Esas son algunas de las preguntas que ponen en marcha este mecanismo dramático escrito y contado por cuatro mujeres, que toman los versos de Calderón para parirlos de nuevo en forma de sueños y de pesadillas, y para construir un nuevo relato de la misma historia.

¿Cuántas veces ella misma debió soñar esa tragedia presagiada por su marido Basilio, asesinando la apenas nacido sin poder defenderse? ¿Cuántas veces soñó una vida con la criatura, cómo crecería en sus brazos y cómo lo vería aprender a enfrentarse a la vida? ¿Dónde está nuestra identidad definida más claramente que en los brazos de una madre, que en las nanas que nos canta, que en la enseñanza de vida que nos da en el día a día?

El delito de nacer es un relato sobre la **identidad** y sobre la **libertad**, y también sobre la **barbarie** y la **violencia contra las mujeres**, sobre la falta de **compasión** del universo que dominan y determinan los hombres, y sobre la **oportunidad de rebelarse** contra todo ello.

Es un cuento y un sueño, lleno de horrores y de desafíos, los que Calderón escribe en sus versos, y que en un cruce de caminos entre **España e India**, entre la espiritualidad de ambos países, entre la concepción del mundo de ambos, con sus sueños, sus destinos, sus encarnaciones y sus manipulaciones.

Escrito por Kapila Venu, Anurupa Roy, Mónica de la Fuente y Ana Cris, que encarnan su nueva escritura de los versos calderonianos para hacerlos hablarnos hoy, propone un viaje único y apasionante por los sueños y obsesiones de un mundo furioso y agreste.

Un viaje donde la compasión de Rosaura –“*y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que iba otra sabio cogiendo las hojas que él arrojó*”– suena en lenguajes e idiomas diferentes, del malayalam al castellano, de la danza al hindi, de las marionetas al teatro-danza de una fisicidad brutal y descarnada. De la cuna a la tumba, pariendo u soñando versos se construye esta **versión feminista, universal y metafísica del mito**.

UNA AMALGAMA DE LENGUAJES ESCÉNICOS

El delito de nacer es una producción internacional indo-española en torno a los nexos que unen la obra de Calderón de la Barca con el pensamiento y las artes escénicas de la India. Este trabajo escénico se crea a partir de diversos lenguajes de **teatro y danza**, el teatro en sánscrito **Kutiyattam** de tradición oral del sur de la India, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2001, y otras expresiones artísticas como son el **teatro de marionetas y la danza clásica y contemporánea de la India** así como el **teatro físico**.

Esa escritura suma las diferentes **lenguas indias** (malayalam, hindi) que dialogan con los versos en **castellano** de Calderón, y también es escritura en gestos, en movimientos, en pasos de danza, en movimientos físicos o de las marionetas o los objetos, como parte de ese relato realizado en **primera persona del plural femenino**.

Son innumerables las capacidades de las cuatro, pero si hubiera que resumirlas en dos, que son las que además impactan de una manera más determinante sobre este trabajo, serían éstas: un talento enorme para **hacer presente el pasado** y dar a las situaciones y los versos una vigencia concreta y actual en todo momento, y una capacidad absoluta de trabajar el conjunto, en la escucha y en la **construcción colectiva** de un relato que pasa de mano a mano. Así, en esa escucha consiguen diluir todas las líneas entre geografías lenguajes y estilos, participando todas ellas en un sentido coral y comunitario de los versos, los textos, las acciones, las coreografías, los objetos y las imágenes, en un orgánico camino escénico.

SOBRE LAS AUTORAS-INTÉRPRETES

Ana Cris

ACTRIZ. ESPAÑA-PORTUGAL

Es una actriz de un compromiso infinito con los textos y el trabajo físico, haciendo que los versos pasen por el cuerpo de una forma eléctrica y poderosa, y que de él emerja una sonoridad de los textos corpórea y carnosa. La elocuencia en la emisión de las ideas y la apropiación integral de los textos para traducirlos a un lenguaje del cuerpo y de la acción posibilitan los tránsitos que propone el texto de la fragilidad a la violencia, de la fiera al ser humano vulnerable, en una gama inmensa de matices en la voz y en la construcción física.

Mónica de la Fuente

ACTRIZ, BAILARINA Y COREOGRAFÍA. ESPAÑA

De las cuatro intérpretes, es la que mejor conocimiento tiene de ambos mundos, el indio y el español, ya que ha estudiado, vivido y trabajado en importantes instituciones culturales de ambos países, en el mundo de la danza y todas las variantes del teatro danza. Aporta al montaje un sentido plástico y estético del movimiento, un diseño integral de la acción y la danza como proyección física del texto y construcción estética del relato, y una reinterpretación de las formas dancísticas en la escena al servicio del verso y la narración.

Anurupa Roy

ACTRIZ Y TEATRO DE MARIONETAS Y OBJETOS. INDIA

Es una actriz y creadora india residente en Nueva Delhi pero con una mirada abierta gracias a su larga trayectoria internacional, en la que integra las tradiciones marionetísticas de India con lenguajes contemporáneos del teatro de objetos europeo, en una simbiosis virtuosa de lo contemporáneo y lo clásico, siempre desde la sencillez y poética de los signos, ya sean objetos o sombras, con la que consigue dotarlos de vida verdadera.

SOBRE LAS AUTORAS-INTÉRPRETES

Kapila Venu

ACTRIZ Y MAESTRA DE KUTTIYATTAM. INDIA

Formada en la Kuttiyattam, teatro sánscrito de tradición oral, y con un dominio excepcional de la tradición secular de esta forma artística de la que es reconocida maestra, tiene también una carrera como actriz de teatro y cine. Esa naturaleza anfibia, entre la tradición formal y la construcción verdadera de la psicología y la emotividad de los personajes, produce una mezcla asombrosa en la que el teatro milenario cobra una vida sorprendentemente actual.

IGNACIO GARCÍA

Ignacio García es licenciado en dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y ha obtenido diversos premios en su trayectoria como el galardón José Luis Alonso para jóvenes directores. Además de gran experto en el siglo de Oro también tiene formación musical y ha dirigido textos de Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio Hurtado de Mendoza, Francisco de Quevedo o Juan del Encina.

Ha sido Adjunto a la Dirección Artística del Teatro Español de Madrid. Es programador del Festival Dramafest de Dramaturgia contemporánea en México D.F. y ha sido Coordinador Artístico del Programa Saludarte de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México. Ha sido director del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y también director artístico del proyecto Voces de la Lengua en la Rioja.

Ha dirigido espectáculos dramáticos en el Teatro María Guerrero, Teatro Español de Madrid, Teatro Lope de Vega de Sevilla, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro de México, en el Dramafest en México D.F, el festival MESS de Sarajevo, el FIT de Cádiz, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el de Scandicci en Italia y el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato.

PLANIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y ANTECEDENTES

2024

Estreno en España

Verano – otoño

Ensayos técnicos (España)

2023

Residencia artística (India)

Ensayo con público de *El delito de nacer*

5 de agosto

Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India)

Residencia artística

Del 17 de julio al 3 de agosto

Kerala Arts and Crafts Village,
Trivandrum (Kerala, India)

2021-22

Proceso de creación

Diversas residencias y actividades paralelas de investigación, formación, creación, así como presentaciones abiertas al público

Casa de la India de Valladolid (España) y
Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India)

2019

Punto de partida

Seminario académico sobre la obra de Calderón (Instituto de Nueva Delhi, abril 2019): influencias y conexiones de la filosofía y literaturas indias sobre esta obra universal. Con las aportaciones de Óscar Pujol, Juan Arnau, Félix Blanco Campos, Sabyasachi Mishra, Meenakshi Sundriyal, J Sreenivasa Murthy y Madhu Khanna, entre otros.

Ensayos publicados en 'La vida es sueño y sus raíces indias' editado por Carlos Varona Narvi3n y publicado por Mina de Pasatiempos del Instituto Cervantes.

2016

Kijote Kathakali

Adaptaci3n de *Don Quijote de la Mancha* en teatro Kathakali, a cargo de Ignacio Garc3a y la direcci3n asociada de M3nica de la Fuente. Esta coproducci3n de Casa de la India con Compa3a Margi se present3 en el Festival de Almagro (estreno), Palacio de Bellas Artes de Bruselas, el Teatro Cervantes (Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, M3xico), Naves del Matadero (Veranos de la Villa), entre otros.

Dirección escénica y composición musical

Ignacio García

Texto e interpretación

Ana Cris, *actriz*

Mónica de la Fuente, *actriz y bailarina*

Kapila Venu, *actriz y maestra de Kuttiyattam* (teatro sánscrito)

Anurupa Roy, *actriz y teatro de marionetas y objetos*

Coreografía

Mónica de la Fuente

Kapila Venu

Diseño de iluminación (en proceso)

Shymon Chelad

Diseño de vestuario (en proceso)

Gunjan Costumes

Escenografía (en proceso)

Katkatha Art Trust

Dirección técnica

Jesús Zurutuza

Oficina técnica

José Miguel González (www.culturaygestion.com)

Asesoramiento

Meenakshi Sundriyal, *traductora hispanista*

G. Venu, *actor de Kuttiyattam y director de Natana kairali*

Guillermo Rodríguez, *doctor en literatura india y director de Casa de la India de España*

Oscar Pujol, *doctor en sánscrito y director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi*

Producción

Compañía Mónica de la Fuente, SL

Fundación Casa de la India

Con el apoyo de

Junta de Castilla y León

En colaboración con

Instituto Cervantes en Nueva Delhi

Kerala Arts and Crafts Village, Kovalam, India

Natana kairali, Irinjalakuda, Kerala, India

Katkatha Art Trust, India

Fotografías del espectáculo tomadas en el ensayo con público

CONTACTO

Mónica de la Fuente

Tel.: (+34) 657 529 974

monicadelafuentedanza@gmail.com

José Miguel González

Tel.: (+34) 637 500 010

josemiguel@culturaygestion.com

Video completo del ensayo con público (Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Agosto, 2023):

https://youtu.be/D5Ne_PoXoNc

Produce:

कासाइंदिया
casa de la
India

Con el apoyo de:

NOS
IMPULSA

Entidades colaboradoras:

