

Datos de contacto

Itxaso Larrinaga Estebanz

638 39 16 15

produccioneskepler@gmail.com

[@produccioneskepler](https://www.instagram.com/produccioneskepler)

www.produccioneskepler.com

Divina Narciso

Un biopic contradictorio
de la décima musa

Producciones Kepler

Trayectoria

Podría decirse que es una compañía madrileña porque ahí es donde viven pero sus miembros vienen de todo el país: Galicia, Castilla la Mancha, País Vasco, Andalucía, Aragón... Los puntos de vista se multiplican y enriquecen la creación.

Producciones Kepler empieza su camino en 2017 en el **Festival Internacional de Teatro de Almagro** y sigue en activo. Ha colaborado y participado en **SURGE Madrid**, **Conde Duque**, **Teatro del Barrio**, **Nave73**, **Teatro de La Abadía**... entre otros. Han sido nombrados **compañía de creación emergente joven en 2020** (Conde Duque) y **2021** (Teatro de La Abadía), por su labor como colectivo.

Su sistema de trabajo como compañía se basa en el **"devising"**, es decir, la creación colectiva en la sala de ensayo. Partiendo de un tema y dedican varios meses a profundizar en él. Al mismo tiempo prueban en el espacio diferentes dispositivos para dar forma escénica a lo que se va descubriendo. De manera que el montaje se crea desde el trabajo en la sala de ensayos. Una **dramaturgia en el espacio**. Una manera sincera y directa de transmitir las inquietudes del equipo y del proceso de creación al espectador.

Divina Lysy mía

Juana

20:29

grabando audio...

Filotea

20:23

✓ En qué te ofendo?

Hermana Teresa

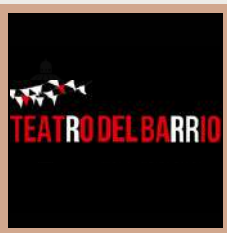
20:22

Seleccionados como **compañía emergente 2019** para el proyecto *Salidas de Emergencia*, mentorías a la creación emergente coordinado por la compañía **Grumelot y Conde Duque**

Seleccionados como **compañía emergente 2021** por el Teatro de La Abadía, pasando a formar parte de **FERIA y Domingos de Insurrección** en colaboración con el teatro de La Abadía

En **residencia artística y colaboración** con el Teatro del Barrio para el desarrollo del proyecto *Alaejos*

Compañía de creación colectiva destacada como una de las diez **figuras de la dramaturgia emergente 2022**.

Seleccionados para **SURGE Madrid 2021** creación escénica contemporánea.

Seleccionados para el **Festival Internacional de Almagro 2017** con *Aparece un corazón en un descampado*.

Seleccionados para el **Festival de Clásicos Experimentales** en 2018, 2019 y 2021 en Nave73.

Link al auto DIVINO NARCISO

Enlace a **Cervantes Virtual** para leer el texto:

<https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-divino-narciso--0/html/>

En este enlace anterior falta la **LOA inicial** que creemos de gran relevancia. Se puede leer aquí:

<https://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/lbrAmerTxt/lbrAmerTxt-idx?id=Spa0001>

sorjuanalapeor Mis amigos más cercanos y protectores acaban de fallecer, son tiempos de guerra y de epidemias. Y en mi... Comienza a ocurrir un extraño cambio.

para el alma no hay encierro
mni prisiones que la impidan,

porque solo la aprisionan
las que forma ella misma.

Puentes y esenciales del proyecto

**No me puedo engañar yo,
que mi ciencia bien alcanza
que mi propia semejanza
es quien mi pena causó.**

**De ella estoy enamorado;
y aunque amor me ha de matar,
me es más fácil el dejar
la vida, que no el cuidado.**

Con esta frase Narciso, Jesucristo, hombre, blanco, adonis, inmaculado... pone en palabras su amor por la Naturaleza Humana, indígena, mujer, llena de heridas... Un amor un flechazo de amor poderoso, milagroso, fruto de un encuentro esperado durante milenios. **Un amor que trasciende las barreras sociales y que va directo a las almas.**

Juana Inés de Azbaje **revisa** el mito de Narciso y **cambia** el famoso momento: Narciso se ve en el espejo pero, a diferencia del de Ovidio, **no ve su reflejo**; ve a la Naturaleza Humana al otro lado. ¿Por qué se enamora entonces? ¿Es acaso ingenuo? ¿No es consciente de que es completamente **distinta** a él la persona que tiene delante? Nada más lejos; este Narciso **ve más allá del físico**, ve más allá de la apariencia terrenal, es capaz de **verse asimismo en el otro**, de encontrar a su alma gemela en un cuerpo completamente inesperado.

Este es el verdadero **encuentro** de amor.

Este es el **milagro**.

Ser mujer, ni estar ausente,

No es de amarte impedimento;

Pues sabes tú que las almas

Distancia ignoran y sexo.

¿En la reunión Zoom, qué ajustes tengo que tener activados?

En una primera lectura, *Divino Narciso* es un auto sacramental aparentemente canónico, pero nada más lejos.

Es una declaración de intenciones políticas, un **posicionamiento social** ante el **contexto de la Nueva España** en la que Juana vive y para la que tiene muy clara cuál es la **única salvación: el amor** y la aceptación del prójimo.

Ya en la loa deja claro con los personajes de América y la Religión Católica cómo solo mediante la palabra y la escucha podremos convivir en paz. **¿Cómo amar al que es diferente?** ¿Cómo amar aquel que no tiene nada que ver conmigo en la superficie? ¿Cómo amar quién me han enseñado que he de odiar?

Juana escribe el auto en 1692, 2 años después de despedir por siempre a **su propia alma gemela: María Luisa de Gonzaga**, y virreina de Nueva España.

No tenemos pruebas de que tuviera una relación sexual, pero no hay duda de que, al menos platónicamente, **el amor entre estas dos mujeres era algo fuera de lo común.**

El **punte** que se establece con el auto es el siguiente: al igual que Narciso y la Naturaleza Humana eran dos almas gemelas destinadas a través de los milenios a encontrarse y repetir su encuentro, estas **dos mujeres que aparentemente tampoco tienen nada que ver** (una alemana, blanca, virreina, esposa y madre de la nobleza española y la otra mexicana, mestiza, monja, recluida por su voto de clausura para siempre en el interior de un convento) **viven un encuentro que trastocará por completo sus mundos.**

El propio Narciso, en el auto, es consciente de la **fragilidad de este amor**: es innegable, pero, si no existe el contacto, si no existes aquí conmigo, donde pueda tocarte, donde pueda mirarte, es muy posible que me olvide del amor que hemos compartido.

Para **recordarlo** Narciso, Jesucristo, nos deja el sacramento de la comunión y **Juana Inés de Azbaje nos deja su obra, su correspondencia, y una biografía misteriosa.**

NATURALEZA HUMANA

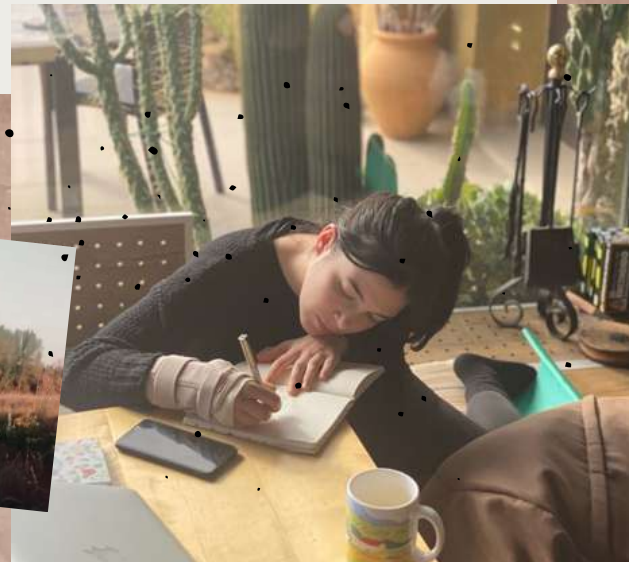
¡Ay, adorado esposo,
deja que alegremente
llegue a besar tus plantas!

NARCISO

A tocarme no llegues,
porque voy con mi padre
a su trono celeste.

NATURALEZA HUMANA

Luego, ¿me dejas sola?
¡Ay, Señor, no me dejes;
que volverá a insidiarme
mi enemiga serpiente!

La propuesta: El biopic contradictorio

Proponemos una **revisión de la biografía** de Juana Inés de Azbaje **a través de su propia obra**. Tomamos el auto *Divino Narciso* como eje por considerarlo una expresión de la realidad de Juana en el momento de su escritura.

Autora y obras están conectadas, pero la lectura tiene muchas capas y puede realizarse en esferas muy diferentes:

una **dimensión social** (la realidad colonial en la que vive),

una **dimensión personal** (al igual que los dos personajes del auto ella y la virreina han vivido este encuentro innegable y han tenido que separarse para siempre)

y una **dimensión teológica revisada** (un Jesucristo que acoge en su seno América y que solo mediante ese encuentro puede ascender con su padre y dar por cumplida su misión en la tierra).

Al mismo tiempo esta **unión de contrarios** que propone el auto también la podemos encontrar en la **imposibilidad de componer una biografía unilateral** sobre la 10ª musa.

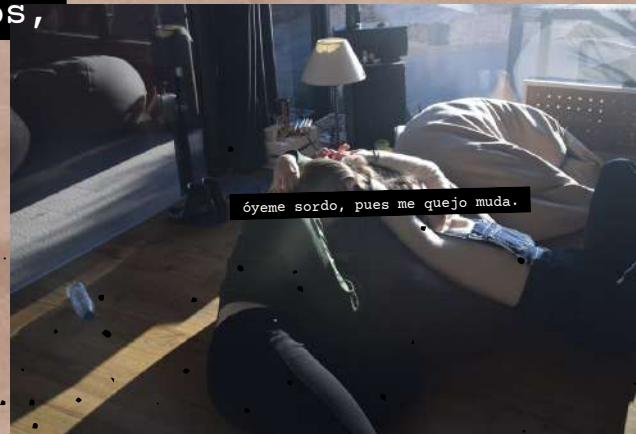
Son muchas las versiones y contradictorias. ¿Quién fue Juana Inés de Azbaje?

No soy yo la que pensáis,
sino es que allá me habéis dado

otro ser en vuestras plumas
y otro aliento en vuestros labios,

y diversa de mí misma
entre vuestras plumas ando,

no como soy, sino como
quisisteis imaginarlo.

Nos fascina la idea de que, en algún lugar del **universo infinito**, existan **todas estas versiones** que nos han llegado del Fénix mexicano.

Que en otra dimensión haya una Juana que se metió a monja porque tuvo una revelación divina.

Otra en la que Juana y la virreina se fugan para vivir su amor.

Otra en la que Juana permanece en la corte mexicana y se casa.

Otra en la que no muere de tifus y compone cientos y cientos de obras más.

Otra en la que la inquisición no la persigue y sus escritos teológicos son estudiados en las universidades.

Otra en la que deja el convento y atraviesa el océano para encontrarse con su amada en Madrid.

Y otra.

Y otra.

Y otra...

El dispositivo

Un viaje de lo terrenal al milagro

El dispositivo es aún un **misterio**. Nos gustaría que el público **vijase por la biografía** de la 10ª musa y fuese viviendo, como ella, las **diferentes etapas** de su biografía. Sin tratar de convertir la experiencia en algo puramente **pedagógico**, nuestra intención es que, como espectador, acabes la pieza sabiendo un poco más sobre esta escritora, tan desconocida e ignorada por el canon literario que estudiamos en los colegios.

Un pequeño homenaje para una gran poetisa.

Queremos articular el proyecto en **un viaje a lo espiritual y lo desnudo**. Trasladando esta idea a la propuesta escénica queremos partir de lo **terrenal, lo teatral, el artificio** (la vida en la **corte** mexicana y todos los estímulos de los **sentidos**, representados por **ECO** en el auto) para viajar a lo **trascendental** y reducir la experiencia teatral al **mínimo**; al **encuentro, el silencio, el contacto con el otro**. (Esta última parte sería la entrada al **convento** de Juana y su encuentro con su gran **amor** y posterior ausencia. Etapa en la que el silencio y el misterio sustituyen a los infinitos estímulos terrenales de palacio. Encarnados en el auto por **NARCISO**.)

Experimentando previamente hay un apartado que sí que dibujamos con bastante claridad de nuestra mente y es todo lo relacionado con el **primer periodo que vive en el convento**, cuando comienza la relación con la virreina.

Nuestra intención es conseguir **vivir en primera persona el encuentro** que la Naturaleza Humana y Narciso y Juana y María Luisa viven. Para ello estamos investigando en las posibilidades que ofrece las **pistas de audio** y las **piezas sonoras** de instrucciones para escuchar con **auriculares** y conseguir una **intimidad** y experiencia sensorial única.

Este formato nos permite desarrollar varios esenciales de este encuentro:

el voto de silencio,

*el voto de castidad (la idea de **distancia**)*

*la conexión de las almas (la **conexión** en la distancia)*

el no conocer al otro

*la unicidad del momento (nadie más que **tú y yo** sabemos qué ha pasado)*

Feedback del dispositivo audioguiado en el taller "Abrir los clásicos"

Los audios hacen que te transportes totalmente a un espacio y lugar donde te quiere llevar la pieza. (...) El momento del encuentro es intenso. Se consigue una conexión muy bonita.

Una Juana de 27 años

He sentido que meditaba. Que pasaba un tiempo a solas conmigo. (...) Y al salir he tenido ganas de continuar en silencio y en mí. Me puedo imaginar cómo sería relacionarse con la otra persona solo con la mirada. (...) Relacionarse (incluso hacer el amor), he recordado momentos de pasión solo con la mirada, vividos en mi vida.

Una Juana de 35 años

La pieza me ha transportado en lugar fuera del teatro. (...) He podido sentir a la otra persona, desconocida, muy cerca de mí. Mirar a otro durante más tiempo de lo cotidiano te hace conectar de nuevo con la esencia de lo que somos. Tan insignificantes, pero a la vez con capacidad de hacer grandes cosas. Siempre es interesante salir del teatro teniendo más interés e incógnitas sobre cómo es y quiere ser uno mismo.

Una Juana de 25 años

Ha sido una experiencia súper buena. Muy relajante y la verdad que me ha encantado he sentido mucha calma.

Una Juana de 10 años

Incógnitas y próximas líneas de investigación

Nos gustaría seguir profundizando en el trabajo y encontrar cuáles pueden ser **los otros dispositivos para los diferentes momentos de la vida** de Juana Inés de Azbaje. ¿Cómo sería experimentar la corte del virreinato de Nueva España en 1680?

¿Cómo es que 40 hombres de examinen para probar tu inteligencia?

¿Cómo sería experimentar los juicios de la inquisición mexicana?

¿Cómo sería la vida en Nepantla, en la finca donde Juan aprende a leer y se enamora de las letras?

¿Cómo cambia la historia dependiendo de qué biografía leamos?

Nuestra intención es seguir investigando en estas dos líneas:

las contradicciones en el relato de su biografía

y los dispositivos para transmitir esta idea de **universos paralelos** y la primera **parte terrenal** de la historia.

¿Cómo hacer este viaje de lo terrenal y el artificio a lo místico y despojado?

Hemos estudiado muchísimo sobre ella, hemos leído su obra, correspondencia, y las biografías que se han hecho sobre su persona; tenemos mucha información y pocas respuestas.

Esto **nos emociona** porque, cuanto más sabemos de ella, más grande es el misterio y, al igual que el flechazo de la naturaleza humana y Narciso, al igual que el flechazo entre Juana y María Luisa, parece que estamos reviviendo de nuevo este flechazo entre el material y el equipo. Es apasionante, es una incógnita que crece y, por eso mismo, seguimos trabajando en el después de más de un año. ¿Quién es Juana?

"Mi propósito es invitar al lector que ya conoce la obra de sor Juana o que se acerca por primera vez, a que la lea sin una venda en los ojos, **sin prejuicios ni tabús sexuales**. Que lea cómo las relaciones humanas son igual de **apasionadas sin importar el género o la sexualidad de los enamorados**.

Estoy seguro de que así, leyéndola de forma más humana, sus innumerables lectores **la sentirán más cerca y hasta más actual.**"

Sergio Téllez-Pon

*Autor de Un amor ardiente
[poemas a la virreina]*

Links vídeo:

Vídeo del **equipo**
comunicando la **naturaleza del proyecto**

Vídeo trailer
dispositivo audios
& **Trabajo en proceso previo**

No soy yo la que pensáis,
sino es que allá me habéis dado
otro ser en vuestras plumas
y otro aliento en vuestros labios,

y diversa de mí misma
entre vuestras plumas ando,
no como soy, sino como
quisisteis imaginarlo.

Juana