

[incubadora 2022]

diario de proceso

“DIVINA NARCISO”

Producciones Kepler

APERTURA DEL PROCESO (ABRIL 2022)

- El huevo:

“Sabemos qué hay en la yema pero la clara es un misterio”

En búsqueda del multiformato:

- El contenido está claro desde un inicio, es el cómo contar y desde qué dispositivos escénicos lo haremos en lo que se centrará la investigación que incubaremos en esta edición de la Incubadora 2022.
- Si Juana De Azbaje era una mujer multiformato, estudiosa de todo y amante del saber, nuestra propuesta ha de responder en dispositivo a esta realidad. Es decir, buscar un collage de estilos/formatos que haga eco de la realidad de esta gran mujer.
- Nos encontramos en esta búsqueda. ¿Cómo hacer que esto sea un mosaico y no un montón de recortes anárquicos? En ello estamos. Por ahora hemos decidido probar sin prejuicio y darle la oportunidad de existir a todas las propuestas y dejar el juicio para después.

- Cosas que tenemos en claro:

- **La estética ha de ser MITOLÓGICA.**
Abrazar el planteamiento de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz desde la **LEYENDA**. La imposibilidad de encontrar fuentes fiables y fidedignas..., la romantización inevitable de la visión de las colonias españolas del siglo XVII y sus paisajes y culturas hasta entonces desconocidas para Europa..., las normas y usos de los jesuitas en Nueva España, más cercana a una secta que a la idea naif de películas como “La misión”... Es un **MUNDO MISTERIOSO**, lleno de contradicciones y lagunas de información. Lleno de **PERSONAJES FANTÁSTICOS**: el Demonio que acecha, Dios que todo lo ve, María Magdalena, Cristo como esposo... Los personajes del imaginario cristiano son parte de la realidad a la que se suman la Inquisición, el universo del convento, las Plagas, virreyes de sangre alemana... que conviven con el imaginario mitológico grecolatino, del que Juana es

admiradora y experta, y el imaginario mitológico y tradicional indígena, del que Juana se enorgullece y pone en valor en sus obras:

- Ilustraciones de códices medievales
  - Colores
  - Siluetas desproporcionadas
  - Seres mágicos/ divinos
-
- **El multiformato se ordenará desde lo terrenal a lo místico.**
Como el viaje biográfico de ella: desde la corte al convento, nuestra propuesta viajará desde lo terrenal, artificio teatral, más construido, códigos más barrocos y multicapa..., para acabar el lo místico, lo sencillo, despojado, la esencia, el silencio, el contacto con el otro.
No sabemos qué formato tendrá cada escena/capítulo, en ello estamos investigando, pero sí que en la primera parte serán dispositivos más "teatrales" (entendiendo teatral como artificio, gran carga de ficción, codificado, barroco, "actuando los personajes", arropado de efectos de proyecciones, música, texto, composiciones más grandes y expansivas...) y en la final formatos que están a punto de salirse de lo que algunos llamarían "teatro" y responden a planteamientos relacionales y de "experiencia".
-
- **Habrá proyecciones de texto muy grandes.**

  - **Manejaremos la técnica desde escena (al menos audio y vídeo).**

  - **Cantos religiosos + música tradicional mexicana + tecno.**
Abrazando el espíritu barroco también en el espacio sonoro.
Música en directo.

  - **Somos 5 intérpretes que actúan las diferentes versiones de la vida de Juana que imaginamos.**
    - **La monja**, esposa de Cristo, devota, exponente de la poesía mística.
    - **El icono Queer**, amante de la virreina, una de las poetisas homosexuales más antiguas y brillantes.
    - **La amante del saber**, quien se mete a monja por seguir estudiando, quien se enfrenta con la Inquisición y es una de las figuras del debate teológico de su tiempo.
    - **El poeta**, el monstruo de las mujeres, una quimera en cuerpo de mujer por lo bien que escribía, como plantea Octavio Paz y varias corrientes de estudiosos que creyendo halagar a la poetisa, dejan en evidencia su machismo innegable.
    - **La indígena**, la mestiza, hija de español y mexicana, bastarda, racializada, orgullosa de su tradición y defensora de la cultura

indígena en sus obras y autos sacramentales, políticamente comprometida con la realidad de la colonia.

- **Cosas que son un misterio. Próximos pasos:**

- **Cómo incluir el dispositivo del Autoteatro.**

En investigaciones previas hemos llegado a un planteamiento de teatro de instrucciones en el que el público, mediante indicaciones que escuchaba en unos cascos, tenía un viaje de encuentro y de "iluminación" que hacía eco de lo que se plantea en el auto de "Divino Narciso".

La cuestión ahora es ¿Cómo viaja hasta ahí la pieza que empieza en la mayor de las teatralidades? No lo sabemos.

Cosas que nos interesan de esta idea:

- El silencio
- Voces que solo tú escuchas
- La intimidad
- El encuentro
- La calma

Cosas que entran en conflicto ahora:

- Era una pieza para dos. ¿Cómo la adaptamos a más gente sin renunciar a los esenciales?
- ¿Habría que introducir el elemento de los cascos antes?
- ** ¿Y si son instrucciones escritas?

- **Reflexiones después del feedback:**

Algunas de las compañeras de los demás proyectos tras la pequeña prueba que se realizó el jueves 7 de abril en el Corral que exploraremos.

(Aquí apuntamos algunas de ellas)

- Nos encanta la idea de proyectar versos.
- Lanzar aviones de papel con versos escritos al público.
- Que todas las versiones de Juana discutan.
- Potenciar más las diferencias entre las diferentes Juanas.
- Ver a todas las Juanas al mismo tiempo haciendo acciones individuales, cada una en su universo propio.
- Continuar por el camino de "¿realidad o ficción?". Desmentir y contradecirse como parte del mecanismo.
- Romper las fronteras de "teatro" "público" usando el espacio del público como escena.
- Incluir los móviles de los espectadores.

- Reflexiones después de las sesiones con los asesores:

Los días 5 y 6 de abril se realizaron sesiones *online* con asesores/as para compartir otras aproximaciones y aperturas de las piezas.

(En lugar de hacer un resumen de las sesiones apuntamos aquí las inquietudes que nos surgieron y las posibilidades que quedaron en nosotras tras estas charlas)

1. “Otros formatos” Iara Solano

- El autoteatro formaba ya parte de la propuesta inicial, por lo que fue muy nutritivo volver a reflexionar sobre sus posibilidades y características.
- Esta sesión nos sirvió más para reforzar la idea previa y confirmar que puede ser una gran aportación para que el público experimente la pieza en primera persona y desde la intimidad.

2. “Pensamiento” Manuel Bonillo

- Confirmó muchos de los planteamientos “filosóficos” del proyecto que ya existían pero que no éramos capaces de nombrar con precisión.
- *Huir del principio de contradicción*: Las cosas no son blancas y negras. Nuestra propuesta se basa en eso mismo: explorar todos los grises de la biografía de Juana y continuamente recordar al espectador que no hay ninguna versión más verdadera que otra.
- *Nota*: mantener la ambigüedad y abrazarla a la hora de contar la historia.
- Sor Juana como ícono Queer y ejemplo perfecto de persona en contra del principio de contradicción en el sentido de la biopolítica binaria. Ella no cumplía con ese binarismo, performaba muchos aspectos de género masculino y esto alimenta la visión de estudiosos sexistas y misóginos que valoran la “maravilla” y lo “increíble” de que una mujer hiciera lo que ella hizo. Sor Juana como ícono ambiguo. Figura muy lejana a la época de la teoría de género pero gran precursora. No fue abiertamente queer, obviamente, pero es la representante perfecta de esta ambigüedad de género y de ir en contra de lo establecido por los cánones sexistas hegemónicos.

3. "Plástica Escénica" Antiel Jiménez

- Reflexiones:
  - ¿Cómo mantener la estética y la unidad en una propuesta camaleónica y que salta de un formato a otro?
  - El reto de unificar los fragmentos/ capítulos bajo una misma estética.
  - ¿Qué colores tiene el espectáculo?

4. "Exo Drama" Álex Peña

- Conocíamos y éramos fans de su trabajo pero no habíamos pensado hasta esta sesión en que podría tener cabida en el proyecto.
- Un programa de mano con forma de cartel de "no molestar" típico de hotel para hablar del encierro (¿voluntario?). Con un lado del voto de clausura y con el otro de "bienvenidas virreinas" o algo más sutil pero en esta línea. Esta idea surgió y nos enamoró. Ahora tendremos que hacerla. :)

En resumen, esta primera semana nos sirvió para abrir la mente y tomar contacto con el espacio y los materiales (propios y del resto de compañeras).

El hecho de tener que compartir un pequeño fragmento con los demás fue un disparadero súper nutritivo. Por el feedback recibido y por servir de trampolín para que el pensamiento explote y empiece a despertarse.

No hay nada como poner cosas en práctica para que la mente reaccione. Muchas veces, sobre el papel, las ideas son buenísimas, pero están muertas y paralizadas. Al ponerlas en pie son como fichas de dominó que se empujan las unas a las otras y todo empieza a fluir solo.

Con muchas ganas de seguir probando en esta atmósfera sana que se ha generado entre las cuatro compañías de respeto y tranquilidad.

EMBRIONES (MAYO 2022)

En ocasiones tener límites hace que una piense con más libertad.

Hemos de admitir que nos sentimos un poco a contrarreloj y con una presión (lo más seguro autoimpuesta) de dar un resultado. Ya el primer día de la semana empezamos con las necesidades técnicas y hablando de planos de luces cuando no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Entramos en la habitual paradoja de este tipo de procesos en los que no hay que mostrar pero sí hay que tener un material para compartir estructurado y definido. Si a esto sumamos el hecho de que vendrá

público a vernos y que no sabemos en qué punto del proceso está el resto de equipos..., confesamos que empezamos la semana nerviosas.

Aún así, como nos queremos y nos conocemos desde hace mucho tiempo ya, el trabajo es muy eficaz y los ensayos (aunque pocos) muy útiles y, sobre todo, placenteros. Cada cual del equipo se ocupa de su especialidad: aspectos técnicos, dramaturgia, música, QLab, movimiento..., y gracias a esa unión de fuerzas pudimos llegar en poco tiempo a un resultado con el que estar orgullosas y que nos apetecía compartir.

Hablo todo el tiempo de "resultado" a falta de un término más preciso. No nos engañemos, es un resultado, una serie de decisiones y de propuestas sobre un material que hemos destilado y elegido mostrar a un público para conocer su *feedback* y ver nosotras también como respira este material. ¿Es el resultado al que llamaríamos "estreno"? No, seguramente no, pero sí que es un resultado.

Hago esta disertación sobre este detalle que puede resultar insignificante porque me gustaría romper una lanza a favor del hecho de tener que "compartir con el público". Acojona, sí, pero es necesario. Si no hubiera existido este compromiso con esta fecha, lo más seguro es que no habríamos hecho tanto trabajo y (quién sabe) quizá seguiríamos paralizadas tratando de elegir qué es lo mejor.

Como dice Anne Bogart, "decidir es un acto violento" precisamente porque "elegir es decirle que no a cosas". Sería mucho más cómodo no haber tenido que mostrar ahora o no habernos complicado tanto o haber hecho algo técnicamente más sencillo; pero ¿habría sido útil? No creo. Tampoco habría sido más cómodo, solo habríamos pospuesto la toma de decisiones y, con esta dilatación de tiempo, aumentado la ansiedad y responsabilidad sobre el material mostrado.

Por eso mismo queremos manifestar que (dicho mal y pronto) :

Nos cagamos encima por tener que mostrar pero qué bien que nos obligamos (obligaron).

Porque de lo contrario seguiríamos, como dice Declan Donnellan, "en casa".

Conclusiones para el trabajo en el futuro tras el feedback del público:

- *No se entiende el inicio pero luego sí.* = Genial! Ese era el planteamiento. Perfecto que se entienda que es un lío todo y que no sabemos con qué quedarnos
- *El concurso estaba amañado/ no entendí el papel que teníamos el público* = Revisaremos la dinámica con el público y añadiremos un segundo premio

para que la gente tenga la sensación de que se decide en directo y que su participación cambia cada día.

- *¿Es un personaje histórico o ficcional?* = que exista la duda nos preocupa. Dejaremos más claro esto aunque nos divierte que piensen que es ficción
- *Quiero escuchar más palabras de ella* = Perfecto! Lo que queda está lleno de esto: entramos en el auto a tope en la siguiente parte.
- *Sor Juana se enamora del virrey* = No! Vaya misterio que hayamos leído esto en un par de feedbacks JAJAJA Quizá dejaremos más claro cuando vayan a aparecer que "viene el virrey y la virreina" en lugar de "los virreyes" , que puede ser que como hemos hecho de mil personajes el género se confunda.
- *Los actores son muy jóvenes para interpretar esto* = jeje Ya nos inventamos algo para hacer referencia a esto desde un lugar divertido .

- Al público le divirtió y vivió la pieza desde un lugar desenfadado con gran participación y "buen rollo" = Ese era el objetivo principal de compartir esta media hora: ver qué generaba en el público y ¡objetivo cumplido! La historia es trágica pero nuestra aproximación es la de **una comedia que acaba mal** .

Conclusiones del equipo y del feedback con Carlos Tuñón:

- Estamos muy contentas (lo importante).
- Buscaremos diferenciar más los capítulos entre sí. Como si los dirigiera e interpretara gente diferente.
- Buscaremos diferenciar más las Sor Juanas.
- Técnicamente mejoraremos los audios.
- Queremos mostrar en la hora de Nido toda la pieza (o al menos una cosa que empiece y acabe, aunque luego puedan añadirse algunas cosas extra a posteriori) para poder valorar la estructura / el puzzle al completo y tomar decisiones sobre ello.
- Buscaremos poder hacer el 5 de junio diferentes piezas a parte de la escénica. Idealmente este proyecto será un abanico de formatos diferentes en los que la pieza en el escenario será uno más de ellos. Probaremos:
  - **Pieza previa en móviles** a la que se podrá acceder antes de venir a ver la función: los días antes, en el viaje en tren a Alcalá, mientras esperas a que empiece la obra... más desenfadada y orientada a introducir en el universo de Sor Juana y sus posibles biografías. Con test, memes, artículos de lectura muy rápida... muy Red social.
  - **Pieza sonora** de autoteatro . Idealmente, en un festival esto sería una pieza que funcionaría a parte y que sería muy parecida a la que ideamos en el taller de "Abrir los Clásicos" de septiembre de 2022 en el Corral. Para el día 5 será una pieza que te llevarás para hacer en la soledad de "tu convento".

- El público tendrá su **equipaje** (hay que buscar un término más atractivo): **un grupo de objetos que tendrá consigo durante la pieza escénica que utilizará en diferentes momentos.** Por ahora son cuestiones útiles para facilitar la interacción (una papeleta de voto, la partitura de una canción,,) pero también serán cosas más misteriosas y sugerentes como ingredientes para un ritual indígena, unos versos que lanzar en forma de avión, notas secretas...
- Otros universos paralelos de la pieza podrían ser:
  - Un cómic
  - Un podcast
  - Un perfil de Instagram o TikTok
  - Un hilo de Twitter de señores enfadados
  - Una lectura de poesías
  - Una lista de spotify de las canciones originales hechas con los versos de Sor Juana
  - ....

En definitiva: estuvo bien mostrar al público y qué bien que tengamos ahora este compromiso con compartir una hora para poder animarnos a hacer toda la estructura al completo. De otra manera creo que no lo habríamos hecho o, desde luego, el tiempo y la dedicación habrían sido mucho más diluidos y *Divina Narciso* no habría nacido hasta dentro de mucho tiempo.

NIDO (JUNIO 2022)

¿Y AHORA QUÉ?