

[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".
-
- **Habrará 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 de 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)

NIDO (JUNIO 2022)