

gris/ mar

DE JOSE PADILLA

ion
IRAIZOZ

mikele
URROZ

una producción de LA_CAJA

SINOPSIS:

«Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama». Quizás, a partir de estas palabras que Cervantes pone en boca de la pastora Marcela, podamos intuir que el amor, aun adornado con palabras bonitas, puede ser entendido como una urna en la que colocar al ser amado, un recinto tan hermoso como dañino y que a lo largo del tiempo ha sido confundido con lo que es *el amor verdadero*. **GRIS / MAR** aborda este hecho desde una situación cotidiana que el paso de los siglos puede haber maquillado, pero en absoluto cambiado.

OBRA ÍNTIMA PARA DOS ACTORES

Gris/Mar tiene su origen en el personaje de la pastora Marcela creado por Cervantes y que aparece en un par de capítulos del Quijote. Esta propuesta es una revisión contemporánea de este personaje, en relación a lo que significa querer bien a una persona y sobre la manera en la que muchas parejas construyen sus relaciones personales.

Nos encontramos por primera vez con este maravilloso personaje en 2017, representando una pieza corta para el ciclo de piezas poéticas del Festival de Teatro de Olite. Se tituló *Marcela, la voz de la mujer libre*, y estaba basada en los capítulos XII, XIII Y XIV de *Don Quijote de La Mancha*. Personalmente, para Ion Iraizoz y Mikele Urroz, Marcela se nos descubrió como una fuente de reflexión y debate, y un espejo donde mirar la forma en la que gestionamos el amor y las relaciones en la actualidad. En 2018 fuimos un paso más allá y para ello hemos contado con Jose Padilla, director y dramaturgo, autor de *Gris/Mar* y que ha desarrollado como nadie el diálogo con lo contemporáneo que nos ofrece la historia entre Marcela y Grisóstomo.

Esta pieza fue estrenada en la edición de 2018 del Festival de Teatro de Olite, el día 20 de julio, en el interior del propio castillo.

Tengo libre condición, y no gusto de sujetarme; ni quiero ni aborrezco a nadie; no engaño a este ni solicito aquel, ni burlo con uno ni me entretengo con el otro.

Ficha artística

Intérpretes: Mikele Urroz y Ion Iraizoz

Autor: Jose Padilla

Dirección: Mikele Urroz y Ion Iraizoz con la colaboración de
Naiara Carmona

Producción: La Caja Flotante

Diseño de cartel: La dalia negra

Fotografías: Aritz Catalán

<https://www.lacajaflotante.com>

Duración: 70 minutos

LECTURA CONTEMPORÁNEA

Ésta propuesta, pretende por un lado, generar un diálogo entre la Marcela de Cervantes y las “Marcelas” contemporáneas. Todas esas mujeres que actualmente luchan para que se las escuche en cualquier situación de violencia machista que podemos ver a nuestro alrededor. Y, por otro lado, investigar entorno al amor una vez más. Poner la mirada en cómo se construyen las relaciones y qué se puede llegar a hacer o no en nombre del amor. Mirar a Grisóstomo de cerca y someterlo a un interrogatorio entorno a las razones que lo mueven o movieron a su suicidio por un amor no correspondido.

Queremos preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo, de qué y en qué lugar hablarían Grisóstomo y Marcela si su historia sucediera hoy en día? ¿Hasta qué punto han cambiado las cosas, hasta qué punto la complejidad de la desigualdad de género y el machismo han evolucionado?

Hemos tratado de profundizar en la esencia de estos personajes, lo que sigue latente en relación a la condición humana de sus protagonistas, y ahondar en la vigencia de este texto maravilloso. Ahí reside nuestro interés.

Y por supuesto, nadie mejor que Jose Padilla, autor con una larga trayectoria en adaptación contemporánea de textos clásicos, para lanzarnos a esta nueva aventura, partiendo de un texto fascinante y revolucionario.

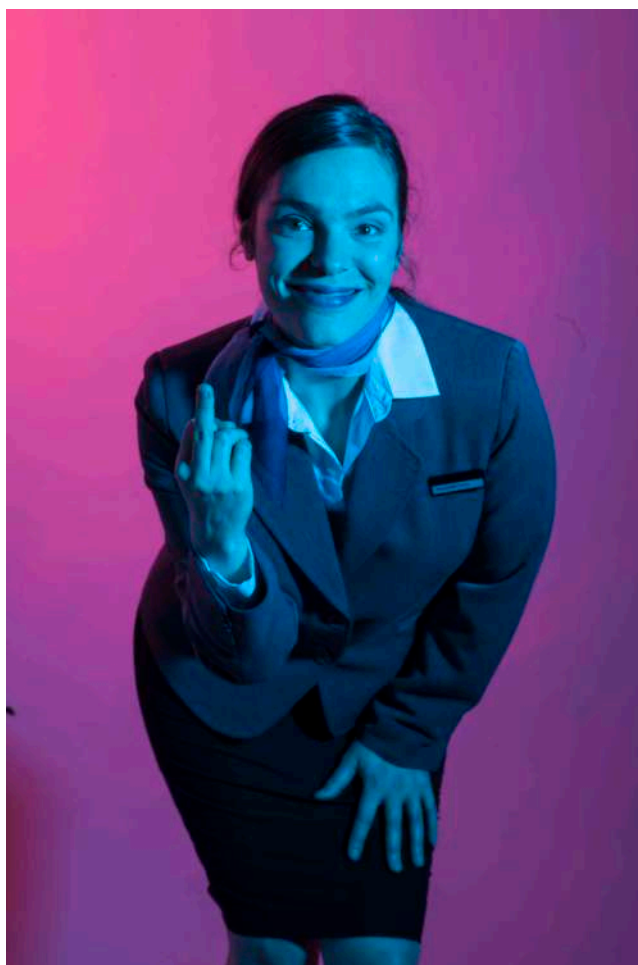
LA HISTORIA QUE CUENTA CERVANTES Y LA QUE CUENTA PADILLA

Grisóstomo, “un hidalgo rico”, al volver a su pueblo después de estudiar varios años en Salamanca, se enamora de Marcela, hija de Guillermo el rico (aun más rico que el padre de Grisóstomo), “aquella que se anda en hábito de pastora por esos andurriales”. Ella no le corresponde y él decide quitarse la vida. Los amigos de Grisóstomo responsabilizan a Marcela del suicidio, así que Marcela decide asistir al enterramiento del malogrado estudiante, para poner “las peras al cuarto”. En otras palabras, que bien pudieran ser de Sancho, la pastora, mudando su oficio, se dedica a proclamar “las verdades del barquero”.

Ni Grisóstomo entendió nada cuando estuvo vivo, ni el resto de la masculina congregación pastoril, cuando lo enterraba. Marcela no tiene al varón como medida del mundo; ni siquiera se opone a él, como pretenden los que tratan de ridiculizar y zaherir las propuestas feministas. Simplemente, no reconoce como interlocutores a quienes solo ven en ella un buen partido, por sus riquezas, hermosura, y sexo. Sólo don Quijote está a la altura de las circunstancias. Si la liberación del galeote le ha valido fama de libertario, el episodio de la pastora bastaría para sumarle el calificativo de feminista.

La historia de Padilla sitúa la acción en la actualidad. Mar trabaja para una línea aérea y Gris, vecino suyo y profesor de universidad experto en Cervantes, llama a su puerta y le pide que por favor le deje pasar ya que se ha dejado las llaves dentro de casa y no tiene dónde esperar. Poco a poco iremos descubriendo los entresijos de la relación entre Gris y Mar. Lo que parece una situación cotidiana y muy cercana a lo que erróneamente conocemos como amor romántico se transforma poco a poco en una relación de acoso donde la libertad de la mujer queda coartada y supeditada a la voluntad del hombre.

Como en toda lucha que se enfrenta a tabúes culturales y que trata de nombrar aquello que no se dice, quedan muchos molinos de viento que embestir, mucho trabajo por hacer. Marcela lo hace con su palabra, en primera persona, sobre un grupo de hombres pedestres que no quiere entender por qué ella, proclama a los cuatro vientos su deseo de libertad.

MARCELA O EL DISCRUSO FEMINISTA DE CERVANTES

Hemos escogido esta historia por la admiración que nos procesa el texto de Marcela, considerado el texto feminista de Cervantes por excelencia. Uno de los textos más bellos en voz de una mujer de la literatura universal.

No es casualidad que Cervantes bautizara al personaje de Marcela con ese nombre. El referente más probable es la hermana de San Jerónimo, de su tratado *De virginibus*, y una de las “célibes activas” de los primeros siglos del cristianismo, que decidió vivir rodeada de otras mujeres. Marcela, como su homónima de un milenio atrás, escogió también la compañía exclusivamente femenina, relación no mediada por condicionamientos clasistas (*“la conversación honesta de las zagalas destas aldeas me entretiene”*), y así, por voluntad propia, exigió que no se interpusieran entre ella y su deseo.

Aún así, y poniendo el episodio en su contexto (principios del siglo XVII), y por extensión al autor, lo feminista de Cervantes, se basaría por un lado en la rebeldía del escritor contra el statu quo medieval de la mujer oprimida y pasiva poniendo de relieve unos derechos y libertades impropias para la época patriarcal y por otro en una transposición de los papeles tradicionales del género, dándole a la mujer una conducta racional y al hombre una conducta suicida, subvirtiendo así el sistema de valores creado por el sistema. Valga la elección dramática del autor que mató a Grisóstomo, lo calló sepultándolo desde el inicio del relato, pero nunca silenció a Marcela.

Así pues, las rotundas, argumentadas y sólidas declaraciones de Marcela suponen una defensa del derecho a elegir una vida, lo que, al tratarse de una mujer del siglo XVII, se carga de un intenso sentido reivindicativo.

Marcela cuestiona y reduce al absurdo diversas ideas sobre el amor y su unión con la hermosura y se vale tanto de un discurso moral (*“la honra y las virtudes son adornos del alma”*), como de afirmaciones rotundas de un profundo individualismo (*“yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos”*). La libertad que defiende Marcela, en las peculiares circunstancias en las que vive, equivaldría casi a una vida en soledad, elegida conscientemente (*“le dije yo que la intención mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase del fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura”*).

Elemento central de la caracterización de Marcela es su discurso y de él parece deducirse que la pastora no solo rechaza el amor como obligación (que tiene su traducción en el matrimonio), si no también un burdo sistema social que no ofrece muchas más opciones a las mujeres.

Por todo ello, hemos elegido este texto de Cervantes, reivindicativo, poético y feminista.

LA RELACIÓN CON EL TIEMPO, UNA LECTURA CONTEMPORÁNEA

Marcela puede ser una mujer acosada, cualquiera de las miles que han alzado la voz y que han dicho #MeToo. Una mujer que sube al escenario a contar lo que ha tenido que aguantar. Muchos sucesos diarios en nuestra sociedad dejan a la luz hasta que punto la culpabilización hacia la mujer y la desigualdad de género y la negación de la diversidad sexual es algo impuesto y construido, una máscara que oculta la realidad.

Cervantes pone sobre la mesa la diferencia entre consentir y desear. Dos términos que han tenido visibilización últimamente con los casos de violencia de género acaecidos en España.

El Colectivo De Mujeres por la Igualdad en la Cultura escribía hace poco en un periódico de Murcia:

Estamos en un ámbito en el que entra en juego el término 'consentimiento'. (...) Colocando las piezas en su sitio, lo primero que se evidencia es la relación exclusiva de los términos 'consentimiento' y 'mujer'. En ningún caso el término consentimiento es aplicado ni es aplicable al hombre y esta relación exclusiva entre consentimiento y mujer denota un contenido oculto que merece ser revelado. En primer lugar, al varón se le concede el papel sexual activo, imperativo y dominante y la potencia de su deseo sexual no solo se reconoce como un hecho incuestionable e incontenible, sino que se acepta como un derecho. (...) Las mujeres son tradicionalmente las consentidoras. (...) El lastre de la tradición es aún en las sociedades de democracia liberal avanzada demasiado pesado, porque, de un modo u otro, aún sigue funcionando esa obligación repetida durante siglos de mostrarse servil o accesible ante los impulsos primarios, naturales, del hombre. Tantos siglos de aprendizaje no se borran con facilidad. (...) ¿Y el deseo de las mujeres? Hasta no hace mucho las mujeres, todas, desde las vírgenes a las putas, eran descritas, en el mejor de los casos, como elementos pasivos, receptores, carentes de deseos sexuales. Hoy, al menos en nuestra cultura occidental, el deseo femenino ha sido reconocido, lo cual implica un cambio en los roles heterosexuales que tiene correlación en distintos ámbitos sociales. Sin embargo, tal reconocimiento carece de la profundidad necesaria para alcanzar unas relaciones verdaderamente igualitarias y para erradicar los diferentes tipos de violencia de género.

Equipo artístico

JOSE PADILLA

Es licenciado en Arte Dramático por la RESAD. Le ha sido concedido el Premio Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España 2013, el Premio Réplica a mejor autoría canaria por su obra *Porno Casero* y su función *Perra vida*, escrita y dirigida por él, obtuvo el primer premio en el certamen Almagro Off 2016. Recientemente ha sido uno de los receptores de la II Beca Dramatúrgica de El Pavón Teatro Kamikaze. En la primera edición del certamen Almagro Off presenta su dramaturgia *Malcontent* que obtiene una mención especial del jurado.

En 2012 estrena una versión de *Enrique VIII* de William Shakespeare en el Globe Theatre de Londres. Su adaptación de *La importancia de llamarse Ernesto* de Oscar Wilde, llevada a cabo junto a Alfredo Sanzol, fue nominada a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max. En 2013 participa en el proyecto Escritos en la Escena promovido por el Centro Dramático Nacional, del que surge su obra *Haz clic aquí*, que dirige y estrena en diciembre de ese mismo año en La Sala de La Princesa del Teatro María Guerrero y posterior reposición en octubre de 2014. Esta pieza, además, forma parte del repertorio de obras del Teatro del Arte de Moscú, teatro donde él mismo dirigió la puesta en escena de esta obra con actores rusos.

En 2016 dirige su propia adaptación de *La isla púrpura* de Mijáil Bulgákov, coproducida por Buxman y Kamikaze Producciones, y, además, se estrena su versión de *Trabajos de amor perdidos* de William Shakespeare, realizada para Fundación Siglo de Oro y coproducida por el Globe Theatre de Londres.

Recientemente ha estrenado *Medida por medida* de Shakespeare en versión y dirección propias para el Teatro Gayarre de Pamplona, y *Por la boca*, obra de teatro dirigida a adolescentes de la productora Ventrículo Veloz para la que también ha escrito y dirigido *Papel*. En julio de 2017 estrena en El Pavón Teatro Kamikaze su texto más reciente: *Las crónicas de Peter Sanchidrián*.

Recientemente ha dirigido *Hécate y la frontera* de Samuel Pinazo dentro de la iniciativa Factoría Echeagaray de Málaga.

MIKELE URROZ

Comienza su formación teatral en la Escuela Navarra de Teatro en 1999. Ya en Madrid, continúa sus estudios en centros como Guindalera (2003) y el Laboratorio de Teatro William Layton (2003/04) hasta ingresar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde se licenciará en Interpretación Textual en el año 2008.

En 2009 fue seleccionada como participante en el Taller de Teatro Clásico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico impartido por Vicente Fuentes, Natalia Menéndez, Helena Pimenta y Eduardo Vasco. En 2011 formó parte del taller Jóvenes Actores del Teatro de la Abadía impartido por Ernesto Arias, Lidia Otón, Elísabeth Gelabert y Daniel Moreno.

En teatro ha trabajado en el montaje *Yo, el Heredero* dirigido por Francesco Saponaro y producción de Andrea Dodorico con el Centro Dramático Nacional para la temporada 2011/12. Trabajó con la Compañía Ítaca para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en 2009 con *El licenciado vidriera* de Miguel de Cervantes, y en 2013 con *El examen de los ingenios* de Alberto Conejero, para el Festival de Teatro Clásico de Almagro Off, dirigido por Oscar de La Fuente y Edu Soto.

También fue estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en 2014 la obra *Los Brillantes Empeños* con dirección de Pablo Messiez y producción de Grumelot .

La hemos podido ver recientemente en *El Laberinto Mágico* de Max Aub y dramaturgia de José Ramón Fernández, con dirección de Ernesto Caballero para el Centro Dramático Nacional. En cine ha trabajado en la película *Los Ilusos* de Jonás Trueba estrenada en 2013, ganadora de varios premios en el BAFICI de Argentina, en el Festival de Toulouse y Zinemaldia de San Sebastián. Sus últimos trabajos han sido *Todo el tiempo del mundo*, escrita y dirigida por Pablo Messiez y producción de Buxman y Kamikaze, y *Fuera de juego* de Enzo Cormann y dirigida por Iñigo Rodríguez-Claro.

ION IRAIZOZ

Formado en el Laboratorio Teatral William Layton y en el Teatro de la Abadía de la mano de Vicente Fuentes, Ernesto Arias, Raul Iaza, Lidia Otón, José Luis Torrijo, Imna Nieto, Carmen Losa, José Pedro Carrión, Mariano Gracia, Cipri Lodosa, Paca Ojea y Arnold Taraborrelli. Además ha realizado talleres de dirección y creación escénica con Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Carles Alfaro, Carlos Tuñón, Jhon Strasberg, Fernanda Orazi o Will Keen entre otros.

Como creador fue seleccionado en 2009 para la IV edición de los Encuentros de Magalia, y en 2018 para los Encuentros de la Magdalena, ambos organizados por la Red de Teatros Alternativos.

En estos momentos forma parte del reparto de *Dos nuevos entremeses, nunca antes representados*, producido por el Teatro de la Abadía y dirigido por Ernesto Arias. También con producción de la Abadía formó parte del reparto de *Los últimos días de la humanidad*, basado en el texto de Karl Krauss y con dirección de Susana Gómez.

Ha participado en numerosos montajes como *Luces de bohemia* de la compañía La Ortiga, co-producida con el Teatro Gayarre y nominada a un Max como espectáculo revelación en 2008, *Bancarrota* dirigida por Fabio Mangolini, *La edad de la ciruela* y *De como moría y resucitaba Lázaro el lazarillo* ambas dirigidas por Aristides Vargas, *Momo* dirigida por Álvaro Morales y *La venta del encuentro* con la compañía de William Layton y dirigida por Cipri Lodosa.

En 2012 puso en marcha La Caja Flotante, compañía con la que ha estrenado cinco montajes y una pieza corta: *El círculo de tierra* basado en *El círculo de tiza caucásico* de Bertolt Brecht y estrenada en el Teatro Gayarre. *La esfera que nos contiene* de Carmen Losa, Candidata a un Max como Espectáculo Revelación, programada en el Centro Dramático Nacional en la temporada 16/17 y ganadora del segundo premio en el certamen de directoras de escena de Torrejón de Ardoz. *Fuera de juego* de Enzo Cormann, dirigida por Iñigo Rodríguez-Claro y que hasta la fecha se ha podido ver en Nave73, Teatro Gayarre, Teatro del Barrio y en la sala Hacería de Bilbao. La pieza corta *Marcela, la voz de la mujer libre*, estrenada en el Festival de Olite de 2017. Los últimos trabajos con La Caja han sido *Gris/Mar* de Jose Padilla, estrenada en el Festival de Olite de 2018 y *Catástrofe* de Antonio Rojano.

En cine ha trabajado en *B*, del director navarro David Ilundáin, ganador de tres premios Goya, y *La conspiración* de Pedro Olea. En televisión ha hecho personajes episódicos en *Tirando a dar*, *Centro Médico* y en *Euskadi Comanche* de la ETB.

LA CAJA FLOTANTE

La trayectoria de una compañía de teatro es un auténtico misterio, puedes saber cómo empieza pero nunca sabes cómo va a terminar ni qué va a pasar por el camino, como la vida misma. El comienzo es fácil de explicar, queríamos trabajar para nosotros mismos y hacer lo que nos diera la gana, así que en 2012 pusimos en marcha este proyecto. Hasta la fecha hemos estrenado cinco montajes y una pieza corta: *El círculo de tierra*, *La esfera que nos contiene*, *Fuera de juego*, *Marcela*, *Gris/Mar* y *Catástrofe*.

La_Caja

El primero, basado en *El círculo de tiza caucásico* de Bertolt Brecht, lo estrenamos en mayo de 2012 en el Teatro Gayarre de Pamplona dentro del Festival "Otras miradas, otras escenas". Con *La esfera que nos contiene*, un homenaje a los maestros republicanos, formamos parte de la programación del Centro Dramático Nacional en la temporada 16/17 y de la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, además de ser candidatos a un Max en la categoría de espectáculo revelación y de ganar el segundo premio en el certamen de directoras de escena de Torrejón de Ardoz. Con *Fuera de juego*, estrenado a finales de 2016 hemos pasado por Teatro del Barrio, Nave73, sala Hacería de Bilbao y Teatro Gayarre de Pamplona. En 2017 presentamos en el Festival de Olite la pieza corta *Marcela, la voz de la mujer libre*, que más tarde se convertiría en *Gris/Mar*, un texto de Jose Padilla estrenado en el mismo Festival en la edición de 2018. Este mismo año hemos estrenado *Catástrofe* de Antonio Rojano, fruto de un proceso de investigación y creación colectiva realizada a través de varias residencias en los espacios Exlímite y Guindalera.

Qué tipo de teatro hacemos, cómo y con quién queremos trabajar, qué es lo que nos interesa y cómo nos interesa contarlo, preguntas apasionantes que nos seguimos haciendo en cada proceso y a través de las cuales seguimos construyendo nuestra identidad como compañía, centrado sin duda en las nuevas dramaturgias.

CONTACTO

lacajaflotante@gmail.com

ioniraizoz.a@gmail.com

Ion Iraizoz 630 32 86 68