

La mujer como personaje teatral: reflejo y evolución de la figura femenina en las dramaturgas catalanas (1975-2011)

María Consuelo Barrera Jofré

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

**La mujer como personaje teatral:
reflejo y evolución de la figura femenina en las
dramaturgas catalanas (1975-2011)**

María Consuelo Barrera Jofré

SEGUNDA PARTE

CORPUS ANALÍTICO

Capítulo III

Autoras y obras seleccionadas

«FAUSTO.- ¿Quién es esa?
MEFISTÓFELES.- Mírala bien. Es Lilith.
FAUSTO.- ¿Quién?
MEFISTÓFELES.- La primera mujer de Adán.
Guárdate de su hermosa cabellera, la única gala que luce.
Cuando con ella atrapa a un joven no le suelta fácilmente»
(Goethe, *Fausto*)

III.1 ¿Por qué estas autoras?

El grupo seleccionado corresponde a autoras que han sido y son significativas en el periodo que investigamos, es decir, mujeres que por su aporte al campo de la escritura teatral, han logrado el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada. Muchas son las que escriben y logran estrenar sus obras entre 1975 a 2011, pero no todas ellas han tenido una producción relevante o han desempeñado un papel predominante en el ámbito, ellas son: Mercedes Abad, Pilar Alba, Marta Alòs, Núria Amat, Mireia Chamalanch, Anna Rosa Cisquella, Dolors Collell, Maria Mercè Cuartiella, Cristina Fernández Cubas, Anna Maria Fite i Salvans, Anna Llauradó Martínez, Montserrat Mas, Montserrat Mitjans, Anaïs Schaaf, Isabel Díaz, Marilia Samper, y Helena Tornero. Es importante aclarar, que no desmerecemos su labor, sino que nuestra investigación, toma como base, a las dramaturgas catalanas con una producción importante, cuyas obras han sido premiadas, publicadas y/o estrenadas en cualquier circuito teatral catalán.

Los textos seleccionados tienen la particularidad de ser obras en las cuales aparecen personajes femeninos tanto protagonistas como secundarios. Aquellas que presentan personajes masculinos como protagonistas no son incluidos en esta investigación. Del mismo modo, hemos de señalar, la existencia de algunas obras que no han sido estrenadas ni editadas hasta la fecha, pero que están en proceso de publicación como es el caso de *La semana del diluvio* de Eva Hibernia que verá la luz a finales de 2011. Las obras que no han sido publicadas ni estrenadas —pero que sí han sido presentadas como lecturas dramatizadas—, también han sido consideradas; debido a que la mayoría corresponde a las últimas creaciones de estas dramaturgas, por lo que hemos estimado pertinente incluirlas por ser un material reciente. Nos referimos a *Solavaya* de Àngels Aymar, *Tra(d)iciones* de Beth Escudé, y *Quebec-Barcelona* de Mercè Sarrias.

Precisamos, también, la inclusión de Rosa Victoria Gras, que con una sola obra estrenada —*Somniar la vida* en 1996 por el Grup Escènic de Navàs—, es considerada la dramaturga más representativa de la expresión catalana y pionera en la autoría teatral femenina en Cataluña. Así lo demuestra su impecable factura estilística en obras como *El crit dins una capsa de coto* (1980), *La Vigília* (Premio Casandra 1988), *Balneari Celeste* (1996), y dos piezas breves en torno al mito de Medea: *Medea 2000* y *Medea secreta*, ambas escritas en 1991.

Del mismo modo, hemos dividido los treinta y seis años que componen el periodo de investigación (1975-2011), en tres sub-periodos. El primero, comprende a las autoras catalanas significativas, anteriores a la democracia, ellas son: Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda y Rosa Victoria Gras. Las dos primeras, incursionaron en el ámbito de la literatura y sus obras constituyen fieles reflejos de las expresiones de la cultura catalana. Maria Aurèlia Capmany desde su sentido de la práctica teatral —casi todas sus obras han sido

estrenadas—, como también desde su forma de crear un «teatro documental»,²⁵⁷ como lo es, *Vent de garbí i una mica de por* (1965), que presenta una mirada sobre la sociedad en tres momentos críticos de su historia contemporánea —la semana trágica de Barcelona, el golpe militar del 18 de julio y el mayo del 68’— también exploró las vías de un teatro más popular, trabajando el cabaret social y la mirada de la mujer catalana contemporánea. Y Mercè Rodoreda como la gran narradora catalana —autora de relatos tan extraordinarios como *Aloma* y *La plaça del diamant*—, que otorga a sus obras un marcado componente autobiográfico, constituyendo un fiel reflejo en cuanto al ámbito íntimo y doméstico de la mujer en la sociedad catalana de su tiempo. En sus obras de teatro como: *Un día*, drama estrenado por Calixto Bieito (Teatre Grec de Barcelona 1993), *L’hostal de les tres camèlies* (Festival Internacional de Sitges 1979), *El parc de les magnòlies* (1973), *La sala de les nines* (Teatre Romea de Barcelona 1979), y *La senyora Florentina i el seu amor Homer* (1993); aparece el mundo melancólico y el aliento poético característico de sus novelas.

El segundo periodo, corresponde a las autoras catalanas de finales del siglo XX, y el tercero, a las primeras autoras catalanas del siglo XXI. Para estos dos grupos se han seleccionado las autoras actualmente vigentes que han estrenado más de una obra hasta la temporada 2010-11, y que han formado parte del Proyecto T-6 del Teatro Nacional de Cataluña. Importante de aclarar es, que

²⁵⁷ «Toda obra dramática comporta una parte documental [...] Es sobre todo en los cincuenta y sesenta cuando la literatura documental se constituye en género en la novela, el cine-verdad, la poesía, las obras radiofónicas y el teatro. Sin duda hay que ver en ello una respuesta al gusto actual por el reportaje y el documento verdadero, al imperio de los medios de comunicación que inundan a las audiencias de informaciones contradictorias y manipuladas, y al deseo de replicar según una técnica similar. El teatro del documento es el heredero del drama histórico. Se opone a un teatro de pura ficción, considerado demasiado idealista y apolítico, y se rebela contra la manipulación de los hechos manipulándolos por su parte con fines partidistas». Patrice Pavis, *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, 1998, pág. 451.

Lluïsa Cunillé y Carol López, no han participado como autoras-residentes, pero sí, esta última, lo ha hecho como directora de la obra *En defensa dels mosquits albins* de Mercè Sarrias en la temporada 2006-07 en la Sala Tallers del TNC.

Asimismo, Lluïsa Cunillé, será considerada como máximo representante del segundo periodo, debido a su prolífera producción, sus incontables estrenos y galardones, así como también, por la búsqueda de un nuevo lenguaje. Aunque no trata específicamente lo femenino en sus obras, sus personajes sí suelen tener una identidad más evidente que sus homólogos masculinos. A Lluïsa Cunillé le acompañan tres autoras que con una producción más reducida se han mantenido vigentes en los circuitos teatrales y han obtenido un importante reconocimiento; nos referimos a: Àngels Aymar, Beth Escudé y Mercè Sarrias. En ellas podemos encontrar similitudes propias de una generación de autoras que han sido influenciadas por los talleres de Sanchis Sinisterra —impartidos en la Sala Beckett—, siendo más evidente en la dramaturgia de Lluïsa Cunillé y Mercè Sarrias.

Todas ellas han participado en el premio María Teresa León para autoras dramáticas, creado por la Asociación de Directores de Escena y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, y por consiguiente, han sido publicadas por la ADE.²⁵⁸ Las obras participantes fueron las siguientes: Mercè Sarrias con *Àfrica 30* (Accésit 1996), Lluïsa Cunillé con *El instante* (Accésit 1997), y Àngels Aymar con *La rialla inacabada* (Mención Especial 2002). Las obras publicadas en catalán y en castellano fueron traducidas a otros idiomas como el inglés o el francés siendo así valorado fuera del territorio nacional. Del

²⁵⁸ La Asociación de Directores de Escena se suma a esta iniciativa en el año 1996, dos años más tarde desde la creación del Premio María Teresa León. Por consiguiente la obra de Beth Escudé *El destí de les violetes* con la que fue finalista en el primer certamen, no ha sido publicada por esta casa editorial. Sí lo ha sido por la revista *Escena* en 1995.

mismo modo, tres de estas autoras han participado en el premio Ignasi Iglesias que otorgaba el Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona, ellas son: Lluïsa Cunillé con *Berna* (Accésit 1991), Àngels Aymar con *La podrida* (Finalista 1994), y Mercè Sarrias con *Àfrica 30* (Ganadora 1996).

Cabe destacar que Àngels Aymar y Beth Escudé son autoras y directoras de sus propias obras. Ambas muestran similitudes en su estilo de escritura, sobre todo, en el uso de un lenguaje fragmentado y cotidiano, potenciado, en algunas ocasiones, por el elemento de la repetición y el uso de silencios. Son autoras que se dedican al teatro pero que a diferencia de Lluïsa Cunillé comparten esta actividad con otras muchas, lo que debe ser la causa de que sus producciones no sean tan fructíferas. Lo mismo ocurre en Eva Hibernia, Carol López, Victoria Szpunberg, Marta Buchaca y Cristina Clemente, quienes dirigirán sus obras en el marco del Proyecto T6 del TNC, de ellas hablaremos más adelante.

Àngels Aymar es autodidacta. Comienza a escribir en 1994 y de ahí no ha parado su afición por la escritura. Sus obras —bien diferentes entre si— presentan un lenguaje cotidiano y situaciones comunes, pero debido a cómo están estructuradas sus obras, estas situaciones se vuelven metáforas de la vida y de lo que esperamos de ella; todo ello enriquecido con la utilización de finales abiertos —elemento característico de su estilo— lo que contribuye a la participación activa del espectador. Un claro ejemplo lo encontramos en su obra *Magnòlia Cafè* (2000).

Siendo Beth Escudé bailarina profesional, decide estudiar Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona. Gusta de escribir en su lengua materna, el catalán, y cabe señalar su dominio de otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano y el castellano. Característico de su estilo es un sentido del humor que

coquetea con lo negro, lo irónico y lo sarcástico. Las tramas de sus obras no son tradicionales pero sí su lenguaje cotidiano, que fusionado con uno elevado y de acentos repetitivos se vuelve un lenguaje metafísico. El humor —clave en su escritura— apela a la risa reflexiva, presentando situaciones poco convencionales enmarcadas en temas de difícil planteamiento, mejor ejemplo de esto, su obra *Aurora De Gollada* (2006).

Por su parte, Mercè Sarrias, se inicia en el teatro relativamente tarde después de estudiar la carrera de periodismo. Es a comienzos de los noventa cuando asiste a los talleres de dramaturgia de José Sanchis Sinisterra e inicia su camino como autora. En su estilo distinguimos un claro dominio del lenguaje, un espacio único, muy pocos personajes, una única situación, y un uso temporal de la acción que atrapa al espectador de forma similar que en las obras de Lluïsa Cunillé. Entre ambas existe una aproximación en cuanto a escritura, tratamiento de personajes y las situaciones, que tienen que ver, en mayor medida, por la influencia de los talleres de dramaturgia de la Sala Beckett.

Las primeras autoras del siglo XXI lo forman seis creadoras. Cuatro establecidas ya desde finales de los noventa corresponden a una primera generación, ellas son: Eva Hibernia, Carol López, Gemma Rodríguez y Victoria Szpunberg. En ellas encontramos similitudes, que como en el grupo anterior, son resultado de su contexto teatral inmediato. Carol López, Gemma Rodríguez y Victoria Szpunberg han participado en el premio Maria Teresa León, y por consiguiente, han sido publicadas por la ADE. Estas obras son: *Susie* (Premio 1998), *35.4 Estem quedant fatal!* (Premio 2002), y *Entre aquí y allá (lo que dura un paseo)* (Accésit 1998), correspondientemente. Del mismo modo, Eva Hibernia y Gemma Rodríguez, ambas residentes del Proyecto T6, forman parte de la Associació de Creadores Escèniques, Projecte Vaca, siendo la segunda presidenta de la asociación entre 1998 y 2000. La mayoría ha sido publicada en

catalán, castellano y traducidas al inglés y francés, a excepción de Eva Hibernia, que ha sido publicada sólo en castellano y una gran parte ha sido por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).

Por su parte, Eva Hibernia, Carol López y Victoria Szpunberg han dirigido algunas de sus obras, siendo la excepción Carol López, quien escribe y dirige todos sus espectáculos. Asimismo, la influencia de José Sanchis Sinisterra se aprecia en la escritura de Eva Hibernia y Gemma Rodríguez. No olvidemos, que de sus talleres surgieron muchos de los autores considerados «las nuevas dramaturgias»,²⁵⁹ cuyo interés por la obra de Samuel Beckett fue una renovación en la escritura que se hacía hasta ese momento en Cataluña.

Del mismo modo, Carol López y Gemma Rodríguez, tienen un estilo completamente diferente al resto de autoras mencionadas. Con un lenguaje realista cotidiano nos presentan temáticas y estructuras más dinámicas donde el conflicto se hace evidente en escena. Carol López parte del trabajo de los actores por lo que no se define como «dramaturga» en el sentido convencional del término. Sus obras cobran una dinámica y fresca propia de su estilo, muy cercano a una estética cinematográfica, claro ejemplo es *Susie* (1998). Gemma Rodríguez, por su parte, presenta mundos concretos, con diálogos realistas, cotidianos, donde las acciones van entretejiendo el mundo interior de los personajes como es el caso de *L'ham* (2007).

Cabe destacar que Eva Hibernia y Victoria Szpunberg no pertenecen al ámbito de la lengua catalana. Ellas viven en Barcelona hace mucho tiempo y se han destacado con éxito en su teatro, siendo esta una de las razones de su

²⁵⁹ Maria Josep Ragué Arias realiza en el 2000 un estudio de las nuevas dramaturgias surgidas a finales del siglo XX en Cataluña, Valencia y Baleares.

inclusión en el grupo. La primera nació en la Rioja y la segunda en Buenos Aires, ambas en 1973. Hemos hecho una excepción con estas dos autoras por lo destacado de su producción, los galardones concedidos y el reconocimiento otorgado por la crítica y el público. Eva Hibernia destaca por el uso de un lenguaje onírico y metafórico en toda su producción, destacando su obra *El arponero herido por el tiempo* (1997). Victoria Szpunberg, con un lenguaje real y directo, evoca, a través de sus personajes, las identidades escondidas en la memoria; siendo el mejor ejemplo de esto su texto *El meu avi no va anar a Cuba* (2008), que es la primera obra de su trilogía.

Dentro de las primeras autoras del siglo XXI nos encontramos, también, con una segunda generación²⁶⁰ compuesta por dos jóvenes promesas, ellas son: Marta Buchaca y Cristina Clemente, jóvenes autoras que han complementado sus estudios de teatro —al igual que sus antecesoras— en el Obrador de la Sala Beckett. Marta Buchaca es Licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma de Barcelona y se formó como dramaturga en el Centre d'Études Théâtrales de Louvain-la-Neuve, Bélgica. Cristina Clemente, por su parte, se formó en el Instituto del Teatro de Barcelona. Sus obras han sido galardonadas con diferentes premios, y ambas, en la actualidad, trabajan como guionistas de la serie *La Riera* de TV3, el canal de la televisión pública catalana. Destacan por sus historias nacidas de la cotidianidad, en donde las relaciones personales y sociales adquieren un valor añadido en la conformación de la mujer como sujeto. Así lo podemos ver en *Emergència* (2006) y en *Nit de ràdio dos punt zero*, correspondientemente.

²⁶⁰ Como hemos mencionado en el capítulo II, también corresponderían a esta nueva generación, Marilia Samper y Helena Tornero, autoras-residentes del Proyecto T-6 del TNC correspondientes a su sexta edición (temporada 2012-13), que no hemos incluido debido a que sus obras serán estrenadas fuera del periodo de investigación.

III.2 Autoras catalanas significativas anteriores a la democracia

III.2.1 MARIA AURÈLIA CAPMANY (Barcelona, 1918-1991)

Hija del folclorista Aureli Capmany y nieta del escritor y político Sebastià Farnés. Estudió en el prestigioso Institut-Escola y realizó estudios de Filosofía y Letras a la par que trabajaba como voluntaria con niños refugiados durante la guerra. Una vez terminada ésta reinició sus estudios universitarios licenciándose en Filosofía Pura, y convirtiéndose de forma inmediata en ayudante del catedrático Font i Puig. Tiempo después, descartó continuar la vía universitaria y durante varios años ejerció diversos oficios, desde grabadora de cristal hasta profesora de enseñanza secundaria, primero en Badalona y luego en Barcelona hasta que consiguió profesionalizarse como escritora.

A finales de los cincuenta entra en contacto con el mundo teatral a través de la Agrupación Dramática de Barcelona que le encarga la que será su primera pieza dramática. Conoce a Ricard Salvat con el que funda en 1960 la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, en la que será actriz, directora, autora, traductora, profesora y animadora constante durante algunos años.²⁶¹ Durante la década siguiente su vinculación con el teatro se mantiene exclusivamente como autora con textos para cabaret destinados a la Cova del Drac y al director Josep Anton Codina, que se referirá a la autora y a Jaume Vidal Alcover como:

²⁶¹ «Al contrario de Rodoreda, su exilio fue en el interior de su propia Cataluña. Como ser humano y como intelectual se comprometió en la defensa de dos ideales: el feminismo y la cultura catalana [...] Junto a Montserrat Roig, dedicarán gran parte de sus escritos a su ciudad natal, Barcelona, a las mujeres y al uso y desarrollo de su lengua materna como lengua literaria». Christina Dupláa, «Escritoras en lengua catalana: Una larga genealogía», 2000, pág. 24.

grans coneixedors dels estils i progressos del teatre mundial, però també amb un clar coneixement de la nostra cultura i de la nostra llengua, van contribuir, sense repòs, però amb eficàcia i entusiasme, a la tasca de donar un nivell digne i meritori al nostre teatre. El nombre i la qualitat de la seva obra dramàtica mereix més atenció per part de les noves generacions.²⁶²

Del mismo modo desarrolla trabajos como guionista y actividades como conferenciante que la convierten en un personaje popular, hecho que aumenta con su labor política en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), durante los años de la transición.

A partir de 1979 preside el Centro Catalán del PEN Club y en 1983 accede a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona hasta 1987, en que pasa a la Concejalía de Publicaciones, simultáneamente, es Diputada provincial —manteniendo ambos cargos— hasta su muerte.²⁶³ Inmersa en esta ferviente actividad política, literaria y en los medios de comunicación, sufre un duro golpe a principios de 1991 al fallecer, repentinamente, Jaume Vidal Alcover, con quien compartía su vida desde finales de los años sesenta. La salud de la autora se degradó rápidamente y murió en Barcelona de un tumor cerebral el 2 de octubre de 1991, nueve meses exactos después del fallecimiento de su compañero.

²⁶² Josep A. Codina, «Tot recordant Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover», 2011, pág. 12.

²⁶³ «La Maria Aurèlia va ajudar, decisivament, a través de la seva tasca diguem-ne pedagògica prop de la generació dels 70, a la continuïtat literària del català. La Maria Aurèlia, finalment, va a apostar per la reivindicació dels drets de la dona des d'organitzacions polítiques generalistes i no des d'organitzacions feministes i ho va fer situant-se bastant contracorrent. En definitiva, la Maria Aurèlia, amb els seus posicionaments, va ajudar decisivament a crear el terreny de joc polític, cultural, social, en el qual es mou, amb una relativa comoditat, la societat catalana d'avui». Agustí Pons, «Maria Aurèlia Capmany i la seva influència en la configuració de la Catalunya d'avui», 2002, pág. 92.

Su producción teatral abarca dieciocho títulos —algunos escritos en colaboración— a los que debemos sumarle un par de traducciones, *Leonce i Lena*, de Büchner, y *Aquesta nit improvisem*, de Pirandello. Su producción es menor en relación a su dedicación a la narrativa, pero su aportación destaca en varios sentidos: la incorporación de técnicas, géneros y formas teatrales hasta entonces inéditos o poco habituales en el teatro catalán, desde el epicismo hasta el cabaret literario, del teatro documento a las nuevas formas de narrativas dramática de la historia.

la Capmany fue la primera autora, dentro de la renovación teatral iniciada a mediados de los 50, que abandonó todo planteamiento ‘literario’ para ponerse al servicio de las necesidades textuales de la práctica teatral del momento. A partir del rápido e intenso aprendizaje que le supuso su participación en la EADAG, potenció la idea del autor como dramaturgo incorporado a un colectivo, sin que la palabra ‘encargo’ le pareciera peyorativa, antes bien considerándola el punto de partida natural del trabajo del escritor teatral.²⁶⁴

Su disposición a aceptar encargos tan diversos, no supone que lo suyo fuera un trabajo mercenario ni que aceptara cualquier tipo de propuesta, sino más bien, un profundo entusiasmo por las proposiciones que se acomodasen a su visión del hecho teatral, tanto en su ética como en su estética. Encontramos una profunda coherencia en sus obras en esta diversidad, tanto la que deriva de su visión crítica de la sociedad contemporánea —drama psicológico, realismo épico o cabaret—, como de su gusto por la recreación de algunos grandes momentos del esplendor político y cultural de la Cataluña medieval; que la llevan a tratar momentos claves de la Cataluña contemporánea, desde sus orígenes —a finales del siglo XVIII—, hasta el conflictivo periodo de los años

²⁶⁴ Juan A. Hormigón, *Autoras en la historia del teatro español (1500-1994)*, vol. II, siglo XX (1900-1975), 1997, pág. 312.

veinte del siglo pasado.

III.2.1.1 La mujer catalana como protagonista

Los personajes femeninos que configuran el mundo dramático de Maria Aurèlia Capmany, pertenecen al cotidiano catalán contemporáneo de la autora, así, como de otras épocas, que nos presentan momentos claves de la historia de Cataluña como en *Vent de garbí i una mica de por* (1965). De manera explícita —en algunos casos— vemos la ideología o pensamiento de la autora con respecto a la mujer de su tiempo. No olvidemos su compromiso feminista como activista en los cambios sociales de su entorno que configuran personajes complejos e interesantes, que cuestionan la sociedad catalana y reivindican su lengua como medio de expresión.²⁶⁵

Como autora dramática y literaria rompe todos los esquemas establecidos hasta entonces en Cataluña. Primero, por ser mujer, y segundo, por escribir validando la existencia femenina en un contexto en que las anteriores autoras debían ponerse una máscara para ser incluidas en el mundo patriarcal; ya hemos mencionado a Caterina Albert con su seudónimo de Víctor Català y Palmira Ventós con el de Felip de Palma. Maria Aurèlia Capmany transforma el

²⁶⁵ «Con la derrota de las fuerzas republicanas en 1939 y la consiguiente campaña oficial contra la más mínima expresión de la identidad nacional en Cataluña, la vida de Capmany tomó una dirección decisiva. A pesar de la intolerancia política y la prohibición de los ‘idiomas regionales’ Capmany intensificó su activismo político. Seguía escribiendo en catalán, pero decidió como los demás escritores de la generación conocida como ‘Els Grans’ no publicar sus novelas, dramas ni ensayos en castellano, el idioma oficial de la España de Franco. Así, pues, hasta los cincuenta, con el relativo relajamiento de la supresión del catalán, Capmany no publicó ni una de sus obras, aunque en 1948 su novela *El cel no és transparent* ganó el prestigioso Premio Joanot Martorell». B. Dale May, «Maria Aurèlia Capmany y el activismo polifacético», 2000, pág. 93.

personaje femenino de objeto —el deseo del personaje masculino en la escena— por el de sujeto partícipe en la praxis.

A l'autora barcelonina no li va caler cap tipus de màscara —també cal dir que en eixe sentit les dones havien aconseguit fer ni que fora un pas endavant—, per altra, no es va quedar a casa sense poder jugar cap paper dins de la vida pública catalana, al contrari, va a participar més que activament a l'hora de construir representacions, adoptant no sols el paper de dramaturga, sinó d'actriu, de directora, d'escenògrafa i de altres.²⁶⁶

Sinónimos de pasado y futuro son los personajes femeninos de su obra *El desert dels dies* (1966),²⁶⁷ que aunque el protagonismo lo lleva un carácter masculino éste es definido por las mujeres que le rodean. Es a través de ellas que conocemos a este personaje, y es a través de él, que podemos conocer de manera general cómo son estas mujeres. Lo interesante, es que los personajes femeninos de *El desert dels dies*, se presentan al lector —en nuestro caso— así mismas de manera íntegra ya que la autora nos expone la situación de la mujer desde el antagonismo: LIA como aquella mujer que depende de alguien, ya sea el marido, el hermano, etc., y MARTINA, que representa la nueva mujer, esa que desea su independencia en la toma de sus decisiones. La autora, en ésta y en sus demás

²⁶⁶ D. Amorós i Pino, «Ara vs. El desert de les dies: Dues formes de construir el passat», 2002, pág. 244.

²⁶⁷ «Adaptación parcial de su novela *Ara* (1958) que le da la materia para los dos primeros actos. La obra está fuertemente influida por el existencialismo, traducido en este sentido en una acción acelerada y sintética, que altera la naturalidad de los diálogos con frecuentes sentencias sobre el tiempo, la personalidad los objetivos, la realidad, etc. Ello da un tono vagamente simbólico y hasta cierto punto irreal a una acción que plantea su desarrollo más en las razones de los personajes que en las vicisitudes de una acción poco plausible desde una óptica naturalista. Se mantiene una cierta tendencia a la 'literatura' en la expresión de los diálogos, por ejemplo en el uso de una adjetivación constante más propia de la narrativa que de una construcción pensando en una oralidad creíble». Hormigón, *op. cit.*, pág. 316.

obras, hará uso de metáforas y alusiones debido a las condiciones impuestas por la censura, ya que «la necessitat de les paraules, dites o escrites, per explicar històries pròpies o alienes, reals o inventades, per opinar, comentar, crear o polemitzar, fou un dels pilars bàsics en la personalitat i l'obra de Maria Aurèlia Capmany».²⁶⁸

El personaje de MARTINA —que aparece en la parte final de la obra— es introducida al lector mediante los recuerdos del protagonista, quien nos presenta una mujer que no se adapta a los cánones impuestos por la sociedad de su tiempo y del contexto de la obra. Vemos en esta actante un reflejo de la emancipación de la mujer —palabra clave en la producción de esta autora— en términos absolutamente contrapuestos, pues MARTINA, contiene una ambivalencia; por una parte nos remite al mito de Penélope —la espera del prometido—, y por otra, nos presenta a una mujer independiente —pues decide sus praxis—, aunque el amor que desea no sea el esperado. En este sentido no hay una idealización del amor, en que la mujer esté condicionada a permanecer con el marido si las cosas no funcionan en el matrimonio. La autora, creo, usa el recurso del mito de Penélope para, justamente, desmitificar el concepto del amor cuya creación pertenece a una idiosincrasia patriarcal. MARTINA es un personaje complejo y rico en su configuración dramática, pues se aleja de los estereotipos de la imagen femenina de la sociedad de su tiempo. Alejándolo del mito, la autora nos introduce un reflejo de la mujer con reminiscencias autobiográficas pues, MARTINA, escribe poemas como vía catártica para su espera, confrontando a Penélope con su destino.

Su antagonista, LIA, es el contrapunto. Ella presenta otra visión del amor y la independencia femeninos. Del mismo modo, hay que tener en cuenta la clase

²⁶⁸ Palau, M. y Martínez Gili, R., *op. cit.*, pág. 7.

social a la que pertenecen ambos personajes, pues eso condiciona de igual manera la praxis de ambas actantes. LIA es un personaje «suplantador», es decir, toma la identidad de MARTINA, pero es una identidad idealizada por los recuerdos del protagonista, muy típico en los caracteres dramáticos masculinos. Es un personaje estereotipado pues depende del amor de su prometido. Ha traicionado los recuerdos de su vida para vivir una idealización de la vida que nunca tendrá, y en donde, la autora, en la voz masculina, acentúa el concepto paternalista de «debilidad femenina», atribuyéndole así la única explicación a su existencia y reafirmando la idea de que el hombre existe para la mujer en función de ésta.

Encontramos otros personajes femeninos en *El desert dels dies*, como son: ROSA, la prostituta del barrio, y MÒNICA, la amante del protagonista, quienes nos remiten al contexto en el que se encuentra el personaje principal y en donde la autora otorga a éstos —que son símbolos de la hipocresía de los deseos masculinos en la sociedad— calidez y opinión. Maria Aurèlia Capmany utiliza a LA MADRE DE MARTINA como diferencia generacional. Son otros tiempos y este actante expone la brecha en el desarrollo de la mujer en el campo social y los tabúes que aún imperan en él.

Dos quart de cinc (1968)²⁶⁹ presenta una protagonista en un contexto social actual. Maria Aurèlia Capmany sabe adaptarse a los tiempos que corren, y como cronista de su época, desarrolla un personaje femenino más cercano a la

²⁶⁹ «Breve diálogo escrito pensando en los ejercicios prácticos de interpretación de la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, se rodó una versión cinematográfica en 16 m/m. Es una pieza de sutil observación psicológica que, a pesar de su brevedad, nos informa ampliamente del carácter y la historia de esos dos personajes durante su relación, así como de los motivos aparentes y presumibles, del desencuentro. Significativamente, aún se utiliza como ejercicio de interpretación en el Institut del Teatre, por su exigencia de concreción, realidad y ritmo». Hormigón, *op. cit.*, pág. 316.

realidad. En este sentido, MÒNICA, —en esta pieza breve— corresponde a un modelo emancipado con un trabajo casi igual al del hombre en el aspecto económico y que mantiene una relación sentimental que no conlleva un compromiso matrimonial. En esta obra, asistimos a una relación o mejor dicho al quiebre de una relación amorosa debido a las desavenencias, al parecer, irreconciliables de la pareja. Lo interesante de este personaje es que está configurado no para ser un complemento de su homólogo masculino, sino que se encuentra a su mismo nivel. Si bien es cierto que cada uno contiene su propio mundo dramático —configuración del personaje— en el aspecto narrativo de la obra; como actantes, son ambos los que van desarrollando el drama sin ser, uno de ellos, el elemento pasivo de la historia.

Es *Vent de garbí i una mica de por* (1965) una crítica a la burguesía catalana. Maria Aurèlia Capmany presenta varios personajes femeninos en distintos momentos claves en la historia de Cataluña en los que vemos la evolución, o mejor dicho, la involución que ha sufrido la mujer en los hechos históricos. Heterogéneas son todas las mujeres que aparecen en esta obra pero consideramos a tres como las principales. En una primera época (Cadaqués, 1968), encontramos a BERTY, SILVI y CHARO. En una segunda época (Sitges, 1936), a BERTINA, SILVIE y ROSER. Y en una última época (Caldetes, 1909), a BERTA, SILVIA y ROSITA. Hay que tener en consideración que son los mismos personajes en distintos periodos, cosa que resulta interesante desde el punto de vista de la situación de la mujer y el ver cómo se desenvuelven en circunstancias que no varían del todo; es el recurso que utiliza la autora como herramienta reflexiva de la condición de la mujer catalana. En la primera época (1968), los tres personajes no salen del estereotipo de mujer burguesa —tan criticada por la autora—, es más, no lo abandonarán en toda la obra. El texto nos presenta las épocas en un orden cronológicamente inverso, por lo que es interesante ver que

no existe una evolución significativa en los tres personajes.

BERTY/BERTINA/BERTA, pasa de ser una burguesa conservadora a una burguesa liberal que no tiene mayor reparo de pasar de un extremo al otro del canon patriarcal, es decir, de ser una mojigata a convertirse en un objeto sexual. Los tres caracteres no logran ser personajes complejos y ricos en su mundo dramático, se quedan en el personaje femenino estándar, pero no por ellos ejemplificadores de un hecho. Algo parecido sucede con SILVI/SILVIE/SILVIA, una viuda, que en la época más actual de la obra, se ha casado tres veces, cosa que su condición burguesa puede permitir. Su historia que comienza en 1909, la presenta como una mujer dependiente del marido al que ve como «una buena inversión», por lo cual «hay que pensar mucho en su elección». Del mismo modo, comienza como un personaje más bien conservador que se convierte en uno más liberal, pero que no evoluciona en su estereotipo. Finalmente, CHARO/ROSER/ROSITA, presenta casi las mismas características durante todo el desarrollo de la obra con la excepción de una relación extra marital en 1968.

Otros personajes femeninos nos van situando en el contexto histórico, ellos son: LA INGLESA, como reflejo de la relación que se establece con los extranjeros, que en esta obra, se traduce en el choque de culturas y los prejuicios hacia ella, por ser mujer y moderna, es decir, feminista. Algo similar sucede con el EXEMPLAR DE JUVENTUD FEMENINA. Por último, LA NOIA DEL BAR/LA MINYONA/LA CAMBRERA, que refleja la clase baja, presenta una doble función convirtiéndose en narrador de los acontecimientos como metáfora de la voz del pueblo.

Maria Aurèlia Capmany haciendo uso del teatro/documento —como en la obra anterior—, nos enseña una Cataluña decimonónica en su obra *Un lloc entre*

els morts (1980). Roles como el de la esposa, CAROLINA, la madre, CINTA, la amante, LUCIENNE, la supuesta hija, CELIA, y la sirvienta fiel, DIDA; quedan al descubierto con maestría, siendo marcados por la praxis de un protagonista masculino. De ellas podemos decir que —a diferencia de *Vent de garbí i una mica de por*—, son personajes más definidos y van más allá de esta primera presentación de roles. Dentro de la obra de teatro —recordemos que es la dramatización de su novela homónima—, CAROLINA, tiene un mayor protagonismo siendo considerada como el personaje antagónico del protagonista, JERONI, siendo ligada al estereotipo patriarcal de esposa devota, un ángel y demonio que viene a ser una auténtica hija de Lilith, como lo definiría Bornay.

Finalmente, en *Remena, nena* (1971) presenta a GUILLERMINA, cuyo personaje adopta el nombre de la actriz que la representa, en este caso, el de Guillermina Motta. Ella lleva a escena a LA BELLA MONYITO, haciendo que el personaje cobre vida sin abandonar su identidad; siendo el personaje el que toma cuerpo en el actante; que representa lo femenino en la superficialidad de la coquetería y en los cánones de belleza que estipula la sociedad masculina de los años veinte.

El personaje femenino de Maria Aurèlia Capmany corresponde a una visión comprometida con su entorno. Debido a que, como figura destacada, en el ámbito intelectual de la segunda mitad del siglo XX, fue pionera al tratar la condición de la mujer; tema que desarrolló ampliamente en sus ensayos, artículos, conferencias, teorías feministas, y por supuesto, en el teatro. En él, la mujer que desafía los convencionalismos de la época y busca construirse como personas y ciudadana libre e independiente. Del mismo modo, vemos el tono autobiográfico en algunas de sus obras, pues ella, como mujer emancipada y

promotora de la liberación e igualdades femeninas, se reafirmaba como ejemplo. La autora, mediante sus actantes-femeninos, promueve una concienciación del hecho de ser mujer, poniendo en tela de juicio la mística de la feminidad franquista. «Montserrat Roig va escriure que ‘Maria Aurèlia Capmany s’ha construït a si mateixa com dona lliure i, per tant, com a persona’. Aquesta idea de llibertat, individual i col·lectiva, basteix tota la seva literatura».²⁷⁰

III.2.1.2 Argumento de las obras seleccionadas

El desert dels dies (1960)

Editada por Occitània, Barcelona, 1966 (Col. El Barret de D’Anton, 6). Estrenada el 15 de junio de 1960 en la Cúpula del Coliseum de Barcelona por la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.

La obra es un drama en tres actos y un epílogo. Escrita en catalán, se desarrolla en tres espacios escénicos: una taberna, la habitación de Daniel y un salón con muebles antiguos. ELOI, tras siete años en un campo de concentración, vuelve dispuesto a recuperar su vida. Ha reencontrado a quien cree fue su prometida, una dependienta de estanco llamada LIA, que es la prometida de DANIEL, que pronto será amigo suyo y le ofrecerá su amistad. No obstante, reconquista a LIA, se casan, y pasado dos años, ELOI, reconoce que no le ama, pues en el viaje de novios se dio cuenta que no era su antigua prometida y que había intentado reconstruir su pasado forzando la realidad. Cuando esto sucede, aparece el BIBLIOTECARIO de su juventud, quien trae noticias de su ciudad y de

²⁷⁰ Montserrat Palau Vergés, *Maria Aurèlia Capmany. Escriure la vida en femení*, 2008, pág. 31.

su verdadera prometida, MARTINA, la cual desea reanudar su relación, mientras sus padres y su actual pretendiente intentan disuadirla.

Dos quarts de cinc (1963)

Editada por Moll, Palma de Mallorca, 1968 (Biblioteca Raixa, 73). Estrenada el 10 de octubre de 1963 en la Cúpula del Coliseum de Barcelona por la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.

La obra es un diálogo en un acto. Escrita en catalán, se desarrolla en una habitación con una gran cama-sofá, libros, cuadros y una mesa de trabajo. MÒNICA, prepara la maleta, mientras ANDREU, finge leer. Ella se va de viaje..., pero la verdad es que es una ruptura. Los momentos agrios y los dulces se entremezclan, pero no lograrán ponerse de acuerdo. Finalmente, MÒNICA se va sin permitir que él le acompañe. Cuando ha salido, ANDREU sale tras ella, según dice, a ayudarla a encontrar un taxi.

Vent de garbí i una mica de por (1965)

Editada por Yorick, Barcelona, 1965 (Traducción al castellano de Ricart Salvat). 2.ª Edición por Moll, Palma de Mallorca, 1968 (Biblioteca Raixa, 73). Estrenada el 15 de junio de 1965 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona por la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.

La obra es un sainete profundo, según Salvador Espriu. Escrita en catalán, se desarrolla en una boîte en Cadaqués 1968, una terraza en Sitges en 1936 y un balneario en Caldetes en 1909. Los tres actos siguen el mismo esquema en donde se retratan unos retazos característicos de la vida veraniega burguesa. La

seducción y el flirteo se mezclan con preocupaciones del todo superficiales, mientras se va haciendo patente el miedo por los acontecimientos por venir. Es la falta de perspectiva de la clase burguesa en tres momentos claves de su historia: La semana trágica, las vísperas del alzamiento militar y la efervescencia revolucionaria.

Remena, nena (1971)

Editada por Columna, Barcelona, 1998. Estrenada en la Sala Planeta el 14 de mayo de 1971. Posteriormente el espectáculo fue presentado en la Sala Paloma bajo la dirección de Mario Gas.

La obra es un teatro de cabaret. Escrita en catalán, se desarrolla en el barrio del Paral·lel en la Barcelona de los años veinte donde LA BELLA MONYITO, (GUILLERMINA), cuenta la vida que lleva en el barrio del Paral·lel, mientras los transeúntes pasean a su alrededor. Ella canta, baila y hace lo que haga falta para vivir, pues es una mujer que sabe lo que quiere y cuándo lo quiere.

Un lloc entre els morts (1980)

Editada por Columna, Barcelona, 1998. Estrenada el 1 de julio de 1980 en el Teatre Romea de Barcelona por la Cía. Teatre Estable de Barcelona.

La obra es la dramatización de su novela homónima. Escrita en catalán, se desarrolla en una gran sala de una masía importante donde algún elemento escenográfico y de mobiliario sugiere las localizaciones que son bastantes numerosas. En su primera parte, un enfermo y su esposa, CAROLINA, que está al lado de la chimenea, quemando unos papeles, se niega que CELIA visite al

moribundo. En la segunda parte, la familia Campdepadrós está refugiada en su mansión fuera de Barcelona porque la ciudad está ocupada por los franceses. JERONI vive allí con su amante francesa, LUCIENNE, en cuyos salones confabulan los compatriotas sus fracasadas conspiraciones. La hermana de uno de los conspiradores es CAROLINA, que se propone conquistar a JERONI que es poeta. La huida de los franceses y los liberales provoca el exilio de JERONI en Venecia, mientras sigue subvencionando los intentos revolucionarios de los exiliados sin implicarse directamente. CAROLINA, que ya es su esposa, junto con el abogado CODOLAR, que será su futuro yerno, la asesora para que afirme la incapacidad de su esposo y así impedir que malgaste el dinero familiar. En la tercera parte, JERONI vuelve con su familia, pero escapa al poco tiempo con CELIA, de quien se rumorea, es su hija natural. CAROLINA prosigue los trámites de incapacitación. JERONI cae enfermo por la epidemia del cólera y su padre va a rescatarle. CELIA es internada en un convento por orden de la familia. JERONI está moribundo, siendo esta escena, la inicial, en donde CAROLINA ha quemado las memorias de su esposo, evitando así, el escándalo y la mala imagen de la familia.

III.2.1.3 Producción dramática de la autora²⁷¹

Obras:

(1960) *Tu i l'hipòcrita*, editada por Moll, Palma de Mallorca, (Biblioteca Raixa, 47). Cuyo estreno fue 28 de enero de 1959 en el Teatre Romea de Barcelona, por la Agrupación Dramática de Barcelona.

— *El desert dels dies*, Editada por Occitània, Barcelona, 1966 (col. El Barret de D'Anton, 6). Estrenada el 15 de junio de 1960 en la Cúpula del Coliseum de Barcelona por la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.

(1963) *Dos quarts de cinc*, Editada por Moll, Palma de Mallorca, 1968 (Biblioteca Raixa, 73). Estrenada el 10 de octubre de 1963 en la Cúpula del Coliseum de Barcelona por la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.

(1965) *Vent de garbí i una mica de por*, Editada por Yorick, Barcelona, 1965 (Traducción al castellano de Ricart Salvat), 2.ª Edición por Moll, Palma de Mallorca, 1968 (Biblioteca Raixa, 73). Estrenada el 15 de junio de 1965 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona por la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.

(1968) *Breu record de Tirant el Blanc*, editada por Moll, Palma de Mallorca, (Biblioteca Raixa, 73). Estrenada en privado en el Colegio Isabel de Villena de

²⁷¹ Este recopilatorio ha sido posible gracias al trabajo de Juan Antonio Hormigón, quien en su libro *Autoras en la historia del Teatro Español (1500-1994)*, vol. II., hace un estudio muy completo de la trayectoria de las escritoras en España. Podéis consultar este libro y los demás volúmenes en el Centro de Documentación del Institut del Teatre.

Barcelona. Siendo su estreno profesional el 16 de febrero de 1969 en el Teatre Romea de Barcelona por la Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, en el Cicle de Teatre per a «Nois i Noies de Cavall Fort». Del mismo modo, el 18 de octubre de 1970 en Palautordera, la Cía. Putxinel·lis Claca la estrenó con títeres.

— *Dones, flors i pitança*, editada por Moll, Palma de Mallorca, (Biblioteca Raixa, 73). Su estreno fue el 14 de abril de 1968, en la Cova del Drac de Barcelona por la Cía. Ca barret!

(1971) *Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya*, siendo su 1.ª Edición por Ed. Catalanes de París (Col. Indesinenter, 1). Su 2.ª edición fue en Barcelona por Ed. La Magrana en 1976 (col. La Magrana, 4). La 3.ª edición fue realizada en Madrid por Pipirijaina en 1976 (Textos, 3), siendo Bilingüe: catalán-castellano. Finalmente su 4.ª edición fue en Barcelona por Institut del Teatre en 1992. (Biblioteca Teatral, 80). Se estrenó el 21 de noviembre de 1970 en Amics de les Arts de Terrassa, sin autorización gubernativa. Su estreno legal fue el 2 de abril de 1976 en Berga.

— *Remena, nena*, editada por Columna, Barcelona, 1998. Estrenada en la Sala Planeta el 14 de mayo de 1971. Posteriormente el espectáculo fue presentado en la Sala Paloma bajo la dirección de Mario Gas.

(1974) *L'ombra de l'escorpí*, fue editada en Valencia por Ed. Gorg en (col. Els Quaderns, 5), y su estreno fue el 8 de octubre de 1971 en el Festival de Sitges por la Cía. Grup d'Estudis Teatral d'Horta.

— *Tirant lo Blanc*, consta de dos ediciones: la 1.ª en Valencia por Ed. Gorg 1974 (col. Les Roques), y la 2.ª, también en Valencia, por Ed. Eliseu Climent en 1980

(col. Tres i Quatre Teatre, 8). Se Estrenó el 16 de abril de 1971 en el Teatre Principal de Valencia por la Cía. La Cassola de Alcoi.

(1975) *Varietats de varietats*, inédita. Su estreno fue en 1975 en Vila-rodona por la Cía. Ca barret!

(1980) *Un lloc entre els morts*, editada por Columna, Barcelona, 1998. Estrenada el 1 de julio de 1980 en el Teatre Romea de Barcelona por la Cía. Teatre Estable de Barcelona.

(1984) *Varietats I*, editada por Moll, Palma de Mallorca, (Biblioteca Raixa, 136). Cuyo estreno fue el 10 de junio de 1969 en la Cova del Drac de Barcelona por la Cía. Ca barret!

— *Varietats II o La cultura de la coca-cola*, editada por la misma casa editorial y el mismo año que la obra anterior. Su estreno fue el 11 de noviembre de 1969 en el mismo lugar y con la misma compañía de teatro.

— *Varietats IV o Cadascú el que és seu i robar el que es pugui*, fue editada por Moll, Palma de Mallorca, 1984 (Biblioteca Raixa, 136). Y su estreno fue en Mayo de 1971 en la Cova del Drac de Barcelona por la Cía. Ca barret!

(1998) *Botxirel·lo, botxire·lo*, editada en Barcelona por Ed. Columna. Se Estrenó el 6 de diciembre de 1973 en la Cova del Drac de Barcelona por la Cía. Ca barret!

— *La viuda trapella*, fue editada en Barcelona por Ed. Columna. Se estrenó el 23 de junio de 1981 en el Teatre Barcelona por la Cía. El Crit (Montserrat

Carulla).

— *Món, dimoni i carn (judici i glòria de Fra Anselm)*, fue editada en Barcelona por Ed. Columna. Su estreno fue en 1982 en el Teatre Municipal de Girona por la Cía. Teatre del Temps. Posteriormente el espectáculo hizo temporada en el Teatre Lliure.

— *Verge, però no del tot*, fue editada en Barcelona el mismo año y la misma casa editorial que la anterior. Su estreno fue en 1991 en Selva de Camp por una Cía. de aficionados local.

III.2.2. MERCÈ RODOREDA (Barcelona, 1908-1983)

Hija única, nació en el barrio de Sant Gervasi de Cassoles. Su padre era un contable y amante de la poesía que murió durante la guerra civil en un bombardeo. Su madre vivió hasta 1964. Su abuelo materno, dueño de la casa familiar, fue la figura más importante de su infancia. Asistió a la escuela únicamente tres años, de los siete a los diez. Con esta edad muere su abuelo y por razones que no se conocen deja la escuela y se dedica sólo a aprender a coser y a cocinar.

En 1928 un hermano de su madre —que marchó a América de joven— regresa con cierta fortuna e inician una relación que acabará en matrimonio. Aunque la boda parece ser fruto de una atracción mutua, pronto comprende que ha sido un error. Queda embarazada, constituyendo el nacimiento de su hijo, una experiencia que recordará como algo terrorífico. Todo lo anterior parece haber impulsado su labor literaria: poemas, una obra de teatro de la que no queda rastro, colaboraciones con los periódicos y varias novelas que serán publicadas.

En tiempos de la República y de la guerra, la autora participa ampliamente del movimiento político y cultural. Poco se sabe de su relación con Andreu Nin que parece haber tenido mucha importancia para ella. El final de la guerra supuso otro gran cambio en la vida de la dramaturga que huye de Barcelona con otros escritores; dejando a su marido y a su hijo, iniciado así, un exilio que durará muchos años.²⁷² En el castillo de Roissy coincide con Armand Obiols,

²⁷² «Mercè Rodoreda seguramente no era de las personas más destacadas (políticamente, se entiende) en la República, como tanto se dijo en el franquismo. No obstante era lo bastante destacada para que le conviniera hacer caso al consejero de Cultura, Carles Pi Sunyer, cuando

uno de los componentes del llamado «grupo de Sabadell» del que también forma parte Joan Oliver y Francesc Trabal. La autora se enamora de Obiols, con el que mantiene una larga y complicada relación de pareja, pues él estaba casado y su mujer e hija se habían quedado en Sabadell. La pareja vive en Burdeos y más tarde en París donde ella se gana la vida cosiendo. Son años difíciles en que no puede escribir y pasa por etapas de fuertes crisis.

En 1954 se instala en Ginebra donde trabaja como traductora para la Unesco. Su nueva situación le permite reiniciar sus actividades literarias, fundamentalmente, poemas y cuentos. En 1971 muere Obiols y entra en otra etapa de crisis. A partir de 1972 comienza a frecuentar Romanyà de la Selva, en la provincia de Gerona, donde construye una casa donde pasará sus últimos años de vida. En 1980 recibe el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes,²⁷³ siendo la primera mujer en obtener tal distinción. La seguirían Teresa Pamiès en 2001 y Montserrat Abelló en 2008. «Es la escritora más popular de Cataluña y su obra está considerada como una de las mejores del siglo XX en catalán. Se ha convertido en un mito, pero sigue siendo una mujer discreta, poco amante de los

a finales de 1939 le recomendó a ella y a otros miembros de la ILC, y en definitiva a todos los escritores que quisieran ampararse en la Institució, que huyeran de Cataluña y emprendieran el camino al exilio. Aunque en ese momento nadie imaginaba que la represión franquista, la de los ganadores, sobre los republicanos, los perdedores, iba a ser tan brutal como efectivamente fue durante largos años, el hecho de haber sido miembro de la UGT —por entonces sindicato comunista— haber colaborado en más de una revista también comunista (Trellat, Companya), haber trabajado —en ‘plantilla’, diría— en la Institució de les Lletres Catalanes, como lo había hecho ella, sin duda aconsejaba la huida». Marta Pessarrodona, *Mercè Rodoreda y su tiempo*, 2007, pág. 115.

²⁷³ «Aunque otorgado por su total producción literaria, fue más bien un reconocimiento tardío a su incomparable talento e impresionante obra [...] En su caso, otros factores no relacionados con su condición de mujer, complican y profundizan los niveles de marginalidad que rodean su vida. Escribió en una lengua desconocida para muchos y pocas veces escuchada, y que, además, estuvo prohibida en su propia tierra durante la mayor parte de su vida. Rodoreda tuvo muy poca educación formal y pasó la mayor parte de su vida en el exilio. Más aún, su vida fue bastante más escandalosa y criticada por la burguesía catalana de la cual, pese a todo, ella formaba parte». Kathleen Mc Nerney, «Mercè Rodoreda», 2000, pág. 84.

homenajes, de total reserva en lo tocante a su vida privada».²⁷⁴

Mercè Rodoreda es una figura excepcional en la literatura catalana de posguerra. Fuertemente marcada por ésta, por el exilio y por la historia familiar, ha construido algunos de los mejores retratos literarios femeninos contemporáneos, como es el caso de la COLOMETA, de su obra *La Plaça del diamant* (1962). Es sobre todo una escritora que vuelve una y otra vez sobre sus temas y sus personajes. Su teatro constituye —en cierto modo—, una pequeña parte de su producción, menos conocida, puesto que sólo una de sus obras fue estrenada en vida de la autora. Destacamos, en este punto, el estreno de la obra *Un dia. Mirall trencat*, dirigida por Ricard Salvat y estrenada en el Teatro Borràs en 2008, en donde el director y Manuel Molins fusionan la obra de teatro y la novela de Mercè Rodoreda.

III.2.2.1 La espera como protagonista

El personaje femenino que configura el mundo dramático de Mercè Rodoreda, es creado desde un punto de vista autobiográfico. Son personajes que ocultan secretos, los que se van desvelando en su eterna espera del regreso del hombre amado, ese príncipe azul de invención patriarcal que convierten a la mujer, como afirmaba Beauvoir, en heroínas delicadas, pasivas y humilladas.

La autora presenta mujeres que participan y aceptan el orden establecido en la sociedad patriarcal imperante, es decir, son esclavas del amor posesivo y total por parte del hombre, que es siempre acompañado de una protección a nivel

²⁷⁴ Hormigón, *op. cit.*, pág. 1122.

económico; lo que se traduce en una eterna espera que tiene como resultado la infidelidad y el desamor. La mujer, en Mercè Rodoreda, —a diferencia de la de Maria Aurèlia Capmany—, no desmitifica la visión de feminidad franquista. Aunque la autora formó parte de la clase burguesa catalana y vivió fuera de lo establecido por ésta, el personaje de su dramaturgia es un fiel reflejo del canon patriarcal, lo que hace que esta contradicción sea sumamente interesante. ¿Acaso la autora redime su vida a través de sus personajes femeninos? Nuestro análisis nos acerca a una respuesta afirmativa.

Su imagen femenina mantiene el ideal masculino y en la mayoría de los casos la fuerza que la sostiene es la amistad con otras mujeres; salvo CATERINA, personaje de su obra *Un dia* (1959),²⁷⁵ quien destaca como actante que configura su propio destino que su condición de burguesa le otorga. En esta obra presenta personajes femeninos correspondientes a la visión masculina, siendo la excepción CATERINA, que resulta ser un personaje bastante insólito dentro de su mundo dramático. CATERINA, participa de la melancolía amorosa que envuelve a las actantes que desarrolla Mercè Rodoreda en sus obras, teniendo, eso sí, una insólita fuerza y una alegría de vivir que la hace diferente al resto. Del mismo modo, SOFIA, la hija de ésta, sigue el patrón de esposa y madre, que junto con ARMANDA, la cocinera de la familia, nos sitúan en los modelos imperantes de la

²⁷⁵ «*Un dia* presenta los personajes y situaciones de una de las novelas más conocidas y complejas de Mercè Rodoreda, *Mirall trencat*, aunque cambian algunos de los nombres de sus personajes centrales, como Teresa Goday, Caterina en la obra. Tanto el drama como la novela son enormemente características de su escritura y aparecen en ella muchos elementos de carácter autobiográfico: la vinculación a la casa, una casa con jardín que podemos imaginar parecida a la torre en la que transcurrió la infancia de Mercè; el paso del tiempo como elemento destructor; las pasiones y dramas familiares, con el incesto como elemento central como creador y detonante de la tragedia; la crueldad de los niños [...] Se trata indudablemente de la obra teatral más compleja de Rodoreda, construida mediante la contraposición de escenas del pasado y el presente, y en la que utiliza a la vez personajes reales y fantasmagóricos para evocar la presencia del pasado en los lugares en que transcurrió». *Ibidem*, pág. 1124.

época, tanto del contexto de la obra como el actual de la autora. MARIA, nieta de CATERINA, y esta última, nos muestran, por una parte, las consecuencias de no seguir los patrones establecidos, y por otro, el vivir de acuerdo a la manera de uno, que sólo se puede conseguir mediante un respaldo económico, respectivamente.

En *L'hostal de les tres Camèlies* (1973) presenta tres personajes muy diferentes entre sí. Podríamos decir que cada uno de ellos correspondería, de alguna forma, a la progresión del anterior, en el siguiente orden: LA VELLA, MAGDALENA y CAMÈLIA. Esta evolución consiste en el hecho de que la madre del esposo de MAGDALENA —LA VELLA—, corresponde al tipo de madre abnegada, esposa sumisa y sin carácter, sometida a los caprichos del que fuera su marido y también a los del hijo. MAGDALENA, su nuera, que pasa por la misma situación, sigue el mismo patrón, pero con la salvedad de ejercer su derecho como esposa, es decir, la reafirmación del lugar doméstico patriarcal. Mientras que CAMÈLIA —amante del marido de MAGDALENA—, desea ser la esposa para obtener los derechos que este estatus le asigna en el nivel económico, que al fin y al cabo, es para lo que sirve el matrimonio en una sociedad regida por el hombre, en donde el poder del sexo supedita las jerarquías femeninas. «El sexo tiene una papel fundamental en las obras de Mercè Rodoreda y, en particular en el teatro, de una manera desgarrada, agresiva, destructora».²⁷⁶

En *La senyora Florentina i el seu amor Homer* (1973) presenta mujeres que son características de su estilo, es decir, personajes que son maltratadas por el hombre, propiedad en el matrimonio y objeto sexual del esposo o amante.

²⁷⁶ Laura Borràs Castanyer, «La periferia literaria de Mercè Rodoreda: el teatro», 1998, pág. 65.

FLORENTINA, ZOILA, JÚLIA, PERPÈTUA y ZERAFINA, son personajes que viven marcados por la concepción social, propia de la época, cuyo vínculo es la amistad, que es el pilar fundamental que las sostiene como compañeras de penurias. FLORENTINA es signo de una toma de conciencia al valorarse por primera vez como individuo.

En tota la literatura de Mercè Rodoreda, la joventut és l'època d'engrescament, de la trobada amorosa. Les noies adolescents són somiadores i la trobada amb l'amor, és font de desencís. La concepció de l'amor és diferent per a un gènere i l'altre. No hi ha comunicació i, passat els moments inicials de la trobada sexual, el matrimoni esdevé un calvari.²⁷⁷

En *El parc de les magnòlies* (1973) encontramos a MARTA, quien espía a su marido que se encuentra en el parque con su amante. Allí es juzgada por MARIA, una niña de cinco años que representa la inocencia y la conciencia de una moral machista. Finalmente, MARTA, termina aceptando su situación y buscando lo que puede ser el amor en el joven ESTUDIANTE, que se ha enamorado de su belleza y su fragilidad y que viene a representar el rescate del príncipe azul.

Finalmente, el segundo acto de *Maniquí 1, Maniquí 2* (1979) encontramos a SEBASTIANA, ADELAIDA y DOMINGA. Tres ancianas frente a un maniquí —que es el elemento catalizador de la relectura que hacen las actantes de su propia vida— que pone de manifiesto la desilusión, la derrota y la marginalidad de estos personajes. Es una obra poética que nos presenta la vida de tres figuras que han sido consumidas por la barbarie social que no perdona la vejez femenina. La autora, de manera explícita, nos exhibe el «ideal de mujer» que está presente en

²⁷⁷ Francesc Massip y Montserrat Palau, *L'obra dramàtica de Mercè Rodoreda*, 2002, pág. 217.

toda su obra.

Mercè Rodoreda confiere a sus mujeres —la mayoría entes pasivos de la praxis masculina—, una «conciencia», no desde una idea feminista —como en la obra de Maria Aurèlia Capmany—, sino más bien, como el mecanismo de escape a la vida a la que está destinada. Dicho esto, la autora, no se consideró feminista en lo político del término —aunque vivió en primera persona los cambios obtenidos por la mujer en España—, por lo que su personaje femenino nace más bien de la necesidad de contar, bajo el velo de lo autobiográfico, la relación que se establece entre ambos géneros desde la perspectiva de la esencia femenina, pero desde una esencia concebida desde el imaginario masculino.

La separación del ámbito público y privado, en sus personajes, corresponde a la visión e ideales de una época, retratando la fragilidad femenina, la sumisión de la mujer al marido —que convierten la pasividad femenina en el eje de sus actantes—, sometiéndola a una eterna espera de un príncipe azul que no llega jamás. Es la óptica de una mujer que se rebeló a los dogmas masculinos de la sociedad de su tiempo, cuyo personaje femenino alcanza la dignidad casi al final de su historia, una historia escrita bajo la pluma patriarcal.

Rodoreda insisteix que les dones estableixen relacions úniques, mentre que les dels homes són dobles i que es produeix una lluita entre poders, un joc de dominacions i patiments que transformant els personatges en víctimes de la fatalitat, cosa que fa que el resultat immediat sigui la soledat.²⁷⁸

²⁷⁸ Palau Vergés, *op. cit.*, pág. 130.

III.2.2.2 Argumento de las obras seleccionadas

Un dia (1959)

Editada en Barcelona en 1993 junto, a la casi totalidad de sus obras, en un libro titulado *El torrent de les flors*. Existen dos versiones de la obra, una fechada en 1959 que indica el año de escritura. La otra, la publicada, contiene correcciones manuscritas al original y que hace pensar que es posterior. Fue estrenada en el Teatre Grec de Barcelona el 27 de julio de 1993 y dirigida por Calixto Bieito.

La obra es un drama en tres actos. Escrito en catalán, se desarrolla en el comedor de un hogar burgués abandonado por sus habitantes, mientras varios hombres van vaciando de muebles la casa, cuya demolición debe comenzar el día siguiente. CATERINA, es la madre que durante años tuvo de amante a un notario y que quedó paralizada cuando éste la abandonó. ELADI, es el esposo de SOFIA, hija de CATERINA. El día de su boda, SOFIA, se entera que su marido tiene una hija natural, MARIA, quien creyó siempre ser hija de ambos. Existe una tercera generación, la de JAUME, RAMÓN y MARIA, hijos del matrimonio. El primero murió en la niñez, probablemente, asesinado por sus hermanos, que estaban envueltos en un amor prohibido que arrastró a MARIA al suicidio cuando su padre expulsa a su hermano de casa. MARIA aparece como fantasma mientras los hombres vacían la casa, porque nunca pudo dejar el hogar. Finalmente, aparecen los últimos familiares vivos: SOFIA, RAMÓN y ARMANDA, la vieja cocinera. Juntos dan el último adiós al pasado.

L'hostal de les tres camèlies (1973)

Fue entregada al editor en febrero de 1973. Existen tres versiones. Las dos primeras llevan por título *La nit, ells dos i Camèlia* y contienen correcciones manuscritas. La tercera, corresponde al original que se estrenó en 1979 en el Festival Internacional de Sitges por la Cía. Bruixes de Dol con puesta en escena de Araceli Bruch.

La obra es un drama rural en dos actos. Escrita en catalán, se desarrolla en un día de verano al atardecer y concluye al amanecer en el comedor de una hostal de campo, donde el dueño, ANDREU, vive con su madre que es paralítica y muda, con su segunda mujer, MAGDALENA, y la criada CAMÈLIA, quien es la amante de éste. La primera mujer del patrón murió a causa de las múltiples relaciones amorosas que él establecía con las criadas. MAGDALENA, ama a su esposo y soporta en silencio toda esta situación, pero CAMÈLIA, que es ambiciosa, quiere ser la dueña de la hostal. LA VELLA, recupera el habla para defender a su nuera y gritarles a todos que su marido también la engañaba. ANDREU prefiere a CAMÈLIA, por ello, MAGDALENA lo mata. CAMÈLIA acusa a la esposa, pero todos los vecinos la defienden, por lo que ella huye. Finalmente, MAGDALENA, establece una relación con un bandolero.

El parc de les magnòlies (1973)

Editada en 1976 por la revista literaria *Els Marges*, fue entregada al director en marzo 1973. Ha sido publicada también por Edicions 62, Barcelona, en 1980 en Col·lecció universal de butxaca. El Cangur, 54.

La obra es una pieza en un acto. Escrita en catalán, se desarrolla en una

pequeña plaza de un parque donde, MARTA, ha descubierto que su marido tiene una «novia» con la que se reúne cada día en el parque. Ella acude cada día a observarles sin ser vista. Sentada en un banco, ve desfilar diversos personajes: una madre con su hija, el portero que quiere enamorarla, la hija de éste y el estudiante, con quien conversa y le cuenta su historia. Aparece el padre de la «novia» de su marido, que le cuenta que viene a vigilar a su hija porque ha encontrado un novio con el que se va a casar, cosa que le permitirá a él dejar su trabajo de vendedor de entradas de un circo.

La senyora Florentina i el seu amor Homer (1973)

Escrita en 1973, es editada por Eliseu Climent en Valencia en 1993. Existen dos versiones. La primera lleva este título. La segunda, *La casa dels gladiols*, contiene algunas variantes. Esta última tiene dos comienzos distintos, del que se conservan siete folios y medio y ha sido editado junto al texto completo. Parece ser que *La casa dels gladiols* fue la primera versión. Fue estrenada en Barcelona en 1993, dirigida por Mario Gas.

La obra es una comedia dramática en tres actos. Escrita en catalán, se desarrolla en el interior de una casa del barrio de Sant Gervasi, donde FLORENTINA espera los viernes para encontrarse con su amado HOMER, de quien es amante hace veinticinco años. JÚLIA, ZOILA y PERPÈTUA son sus vecinas y amigas. ZERAFINA sirve como criada a FLORENTINA, siendo acogida por el grupo que la apoyará en su decisión de ser madre soltera.

Maniquí 1, Maniquí 2 (1979)

Se cree que la última corrección fue en 1979. Editada por Eliseu Climent

en Valencia en 1993, también lo ha sido por el Teatro Nacional de Cataluña en Ed. Proa en 1999. Se estrenó una de las dos partes, en una única presentación, en la sede de la Societat General d'Autors de Barcelona que fue dirigida por Araceli Bruch. Del mismo modo, fue programada en los talleres del Teatro Nacional de Cataluña en 1999.

La obra es un drama poético en dos actos. Escrita en catalán, la segunda parte —que mantiene la estructura del primero—, se desarrolla en una barraca de campo perdido a la orilla del mar donde SEBASTIANA, DOMINGA y ADELAIDA, tres mujeres mayores y pobres, se encuentran desclasificando ropas usadas. Mientras hablan de su pasado —sobre el que fantasean—, y de sus muchas frustraciones; llega BALTAZAR, el ropavejero que les trae los sacos de ropa y que las explota. Al final aparece el GEPERUT que arrastra el maniquí del primer acto. El maniquí, que es el de una figura joven, excita la imaginación de las tres mujeres que se sienten guapas y jóvenes. Finalmente acaban poniéndose la ropa del maniquí y destrozándolo porque no pueden soportar la imagen de lo que ya no son.

III.2.2.3 Producción dramática de la autora²⁷⁹

Obras:

(1959) *Un dia*, editada en Barcelona en 1993 junto, a la casi totalidad de sus obras en un libro titulado *El torrent de les flors*. Existiendo dos versiones de la obra: una fechada en 1959 que indica el año de escritura y la publicada, que contiene correcciones manuscritas al original y que hace pensar que fuera posterior. Fue estrenada en el Teatre Grec de Barcelona el 27 de julio de 1993 y dirigida por Calixto Bieito.

(1973) *L'hostal de les tres camèlies*, editada en Barcelona en 1973. Fue entregada al editor en febrero de 1973. Existen tres versiones. Las dos primeras llevan por título *La nit, ells dos i Camèlia*, y contienen correcciones manuscritas. La tercera, corresponde al original que se estrenó en 1979 en el Festival Internacional de Sitges por la Cía. Bruixes de Dol con puesta en escena de Araceli Bruch.

— *El parc de les magnòlies*, editada en 1976 por la revista literaria *Els Marges*, fue entregada al director en marzo 1973. Ha sido publicada también por Edicions 62, Barcelona, en 1980 en colección Universal de Butxaca. El Cangur, 54.

²⁷⁹ Como en la trayectoria de Maria Aurèlia Capmany, este recopilatorio ha sido posible gracias al trabajo de Juan Antonio Hormigón, quien en su libro *Autoras en la historia del Teatro Español (1500-1994)*, vol. II., hace un estudio muy completo de la trayectoria de las escritoras en España. Podéis consultar este libro y los demás volúmenes en el Centro de Documentación del Institut del Teatre.

— *La senyora Florentina i el seu amor Homer*, escrita en 1973 es editada por Eliseu Climent en Valencia en 1993. Existen dos versiones. La primera lleva este título. La segunda, *La casa dels gladiols*, contiene algunas variantes. Esta última tiene dos comienzos distintos, del que se conservan siete folios y medio y ha sido editado junto al texto completo. Parece ser que *La casa dels gladiols* fue la primera versión. Fue estrenada en Barcelona en 1993, dirigida por Mario Gas.

(1979) *Maniquí 1, Maniquí 2*, se cree que la última corrección fue en 1979. Editada por Eliseu Climent en Valencia en 1993, también lo ha sido por el Teatro Nacional de Cataluña en Ed. Proa en 1999. Se estrenó una de las dos partes, en una única presentación, en la sede de la Societat General d'Autors de Barcelona que fue dirigida por Araceli Bruch. Del mismo modo, fue programada en los talleres del Teatro Nacional de Cataluña en 1999.

— *La sala de las nines*, inédita, fue estrenada en el Teatro Romea de Barcelona por la Cía. Bruixes del Dol y dirigida por Araceli Bruch; con música en director de Marina Rossell y María del Mar Bonet, a partir de poemas de Mercè Marçal, vino a ser una adaptación de los cuentos de Mercè Rodoreda.

(1992) *En veu baixa*, se estrenó en Barcelona por el grupo Versus Teatre, siendo el espectáculo una adaptación de Ever Blanchett de dos de los cuentos de Mercè Rodoreda.

(19¿?) *Manuscritos*, —dos inacabados— se encuentra en el Institut d'Estudis Catalans, que es la entidad que custodia el legado de la autora. El primero corresponde a un fragmento de una comedia que cuenta la historia de una madre y una hija enamoradas del mismo hombre. Y el segundo, aborda otro tipo de infidelidad, la de una esposa que aprovecha la ausencia de su marido para

entenderse con el cartero.

III.2.3 ROSA VICTORIA GRAS (Barcelona, 1933)

Doctora en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona y guionista. Fue también Profesora de Dicción y Elocución en el Instituto del Teatro de Barcelona. Traductora de numerosas obras de teatro al catalán, ha publicado ensayos periodísticos y cuentos para niños. Pionera en la autoría femenina teatral catalana, utiliza la lengua con una enorme corrección formal y con una prosa de rica expresividad; por lo que sus obras, de temática histórica, siempre tienen un gran rigor.

Todo su teatro está bien construido. Su temática es variada e ingeniosa en sus fábulas. Gira siempre en torno a la realidad contemporánea catalana vivida por su generación, tanto en el campo como en la ciudad. La óptica parte siempre de la mujer, de unos personajes femeninos psicológicamente bien trazados.²⁸⁰

Son pocas sus obras estrenadas, lo que puede atribuirse a las dificultades que ha atravesado su generación para participar como autora y directora teatral en Cataluña. Teóricos como Juan Antonio Hormigón plantean que esto es producto de cierta carencia en su obra, puesto que se acusa en sus textos, lo que él plantea como una ausencia de contraste con el escenario, que es indispensable para el crecimiento de la escritura dramática. Sin embargo, no desmerece el indudable interés que provoca su obra porque sus textos son de una gran solidez. Ya lo comentaba Beth Escudé en 1998:

Mientras algunos autores de la generación anterior han resurgido con

²⁸⁰ Juan A. Hormigón, *Autoras en la historia del Teatro Español (1500-1994)*, vol. III, siglo XX (1975-2000), 1997, pág. 412.

el boom del teatro de la palabra, como es el caso de Benet i Jornet, otros, pese a su calidad, han seguido en la sombra, como es el caso de Rosa Victoria Gras [...] Si ha habido alguna injusticia para con las dramaturgas catalanas, una de las mayores ha sido la que se ha cometido con esta autora. Ingenio, compromiso y rigor son sólo tres de tantos adjetivos que calificarían la obra de Rosa Victoria.²⁸¹

La autora desarrolla sus textos en tiempos del franquismo, lo que enmarca su obra dramática —como Maria Aurèlia Capmany—, en la realidad catalana vivida por su generación; siendo todo ello desde el más absoluto rigor. Los diálogos de sus actantes siempre presentan una enorme corrección formal y una rica prosa llena de expresividad. Del mismo modo, mediante el uso correcto de la lengua, reivindica una idiosincrasia que había sido anulada. Es así como —al igual que las dos autoras ya mencionadas—, apreciamos su interés por la lengua materna como uno de los rasgos que definen la identidad de la mujer catalana. Recordemos que en Maria Aurèlia Capmany esta identidad es desde una concepción política, mientras que en Mercè Rodoreda nace de una concepción poética. Por su parte, en Rosa Victoria Gras esta identidad se manifiesta en el correcto uso de la lengua en el ámbito de la cotidianidad; por lo que su personaje femenino reivindica una cultura que se creía perdida. Y por ello lo enmarca, siempre, desde una actualidad temática que es necesario evidenciar.

III.2.3.1 Lo íntimo como protagonista

En *Mima, la boja damunt la teulada* (1952) el personaje principal es una joven que vive la realidad desde una óptica particular y diferente. Esta obra

²⁸¹ Beth Escudé, «Se busca dramaturga (la dramaturgia femenina o contemporánea en Cataluña)», 1998, págs. 75-76.

escrita en su adolescencia, presenta un actante que refleja la ingenuidad y la ternura propias de una edad, cuya relación con la muerte —siempre presente en sus obras—, es de forma natural, otorgándole al posible suicidio —la obra es de final abierto—, otro significado en su cotidianidad; debido a que la vida no parece acabar, sino plantear un nuevo comienzo desde otra realidad, que es la del personaje. MIMA, es metáfora del primer desengaño amoroso y de la nostalgia por cosas que no comprendemos. Los otros personajes como la DONA 1, la DONA 2 y LA MADRE, son agentes que sólo nos sitúan en el contexto en que se encuentra la protagonista, aportando información pero no influyen en la praxis de ésta.

La vigília, premio Casandra en 1988, introduce a dos personajes antagonistas: TERESA y FLORA, madre e hija respectivamente. La obra nos transporta al mundo rural catalán desplazado a la ciudad de Barcelona, en donde el traje de novia, adquiere un valor simbólico —como afirmará Ragué—, como fin en sí mismo de un final mejor. Lo interesante es que gira en torno a la perspectiva femenina, siendo los personajes masculinos, actantes que enriquecen la praxis de las mujeres. La autora habla del aborto, dejando expuesta la hipocresía social referente a éste. Del mismo modo, presenta la situación de la madre soltera que ya veíamos en ZERAFINA en la obra *La senyora. Florentina i el seu amor Homer* de Mercè Rodoreda.

Encontramos en *Somniar la vida* (1990) a SABINA, su MADRE y CAROLA, tres mujeres unidas por los desengaños amorosos. La historia que nos relata —que es bastante increíble—, presenta tres personajes cuya praxis gira en torno a las relaciones de dominación y morbosidad, en donde el amor ideal es imposible. La autora, empleando un correcto catalán, nos transporta de una forma onírica a un mundo en donde la realidad es suplantada por el engaño. Nos

representa una metáfora de la gran mentira que puede llegar a ser la vida, donde los roles femeninos están esclavizados a la aprobación social masculina; planteando, desde el mundo privado de los personajes, la necesidad de invalidar los códigos patriarcales que tiene su origen en la familia.

Balneari Celeste (1996) nos enseña un drama futurista en donde la muerte condiciona la praxis de los personajes. Todos buscan el mismo fin, pero de la forma más particular posible, haciendo novedoso el tratamiento de este tema y reflexionando sobre el derecho a la muerte —que tiene el mismo valor que el derecho a la vida—, que nuestra sociedad ha catalogado como tabú. La SRA. NÈMESIA KREM, SRA. GROGA, SRA. VERDA, ADELA, y ODA, reflejan de manera sorprendente su actitud frente al fallecimiento, que se aleja mucho de los convencionalismos sociales y en donde al final —como todo en la vida—, resulta ser un negocio.

Dues Medees (1998) presenta dos piezas breves: la primera, desmitifica el personaje de Medea (*Medea 2000*), y la segunda (*Medea secreta*), conserva la fuerza trágica de la protagonista. *Medea 2000* es interesante debido a que MEDEA es más cercana y real, es una mujer de carne y hueso que abandona el arquetipo de la mujer/venganza —de la que habla Bornay—, para transformarse, reconocerse y ser reconocida como una víctima del deseo masculino. Aquí, Rosa Victoria Gras, contrapone dos visiones de la mujer e invita a la reflexión sobre las situaciones cotidianas que ésta atraviesa, dejando en evidencia, las relaciones de poder en el ámbito doméstico. *Medea 2000* encarna lo que canon masculino considera anormal y por consiguiente extraño y periférico de la sociedad, lo que Butler denominó «lo abyecto».

Finalmente, ELISA, la protagonista de *Per testimoni, Sàskia* (2005), relata, a

través de un monólogo, su crimen producto del desamor. En esta obra el personaje —construido a través de una rica prosa—, va despojando su alma de antiguos fantasmas. La muerte vuelve a estar presente desde lo catártico, en donde el ritual deviene en acciones, que al potenciar lo cotidiano, distancia al lector e incluso a su protagonista. La praxis de ELISA obedece al rechazo y a la pasión, invirtiendo los papeles en la relación hombre/mujer.

El personaje femenino en Rosa Victoria Gras nos introduce en mundos particulares y cotidianos, enmarcados, generalmente, en el tema de la muerte. Aunque sus obras no han sido estrenadas, demuestran ser de una gran solidez y de gran interés para quienes estudiamos el tema de la mujer, debido a que su personaje, bien construido y enriquecido por una prosa de gran expresividad, aporta a la creación de la figura femenina un valor añadido, alejándolo del carácter estándar impuesto por una sociedad patriarcal, en donde el protagonismo es siempre masculino. Es la cotidianidad vista con ojos de mujer que replantea nuevas formas de entender la institución de la familia, y que pone sobre la palestra los tabúes que dicha institución excluye como elementos naturales de su formación.

III.2.3.2 Argumento de las obras seleccionadas

Mima, la boja damunt la teulada (1952)

Editada en *Entreacte* por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en Barcelona en 1998, dentro de *El contraverí y Dues Medees*. Fue escrita en 1952.

La obra es un poema dramático en cinco escenas. Escrita en catalán, se desarrolla en el tejado de la casa de MIMA una adolescente que sube al tejado para contemplar las estrellas. Su MADRE y un joven vestido de Arlequín le piden que baje pero ella no lo desea. Aparece un BAILARÍN AZUL en el cielo que pone de manifiesto su necesidad de ilusión y sueños. Al amanecer MIMA se va con el bailarín.

La vigília (1988)

Editada por Millà en Barcelona en 1991. Ganó el premio Casandra en 1988.

La obra es un drama en tres actos. Escrita en catalán, se desarrolla en un piso de Barcelona en la primavera de los años cincuenta, donde la familia ha tenido que huir para esconder la vergüenza de FLORA por ser madre soltera. La autora fuerza la aparición del padre de la niña, el día anterior a la boda de FLORA con su amante, él que la abandona unas horas antes del enlace; mientras EL HERMANO de FLORA se siente agredido porque su padre quiere favorecerla por su condición especial, dejándola como heredera del patrimonio familiar.

Somniar la vida (1990)

Editada por Millà en Barcelona en 1990. Ganó el premio Santos Antolí en 1990. Fue estrenada por el Grup Escènic Navàs y dirigida por Josep Maria Simò, en Navàs (Barcelona).

La obra es un drama en seis escenas. Escrita en catalán, se desarrolla en un piso situado en la ciudad Roma en 1990. SABINA, alquila una habitación en la

casa de su MADRE, quien inventan una historia sobre la habitación y sobre los amores de una abuela húngara que fue actriz y que vivió en ésta. CAROLA, tiene una pierna ortopédica y es la jefa de SABINA. De pronto aparece un posible inquilino para la habitación. SABINA se irrita con su MADRE por atender al inquilino y la mata tirándola por la escalera. En una escena anterior vemos que el hombre está emparejado con una mujer que no le quiere mostrar su pierna porque es ortopédica. SABINA después de confesar su crimen, pretende que LA MADRE reviva, ya que no puede vivir sin ella.

Dues Medees (1991)

Editada en *Entreacte* por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en Barcelona en 1998, dentro de *El Contraverí y Mima, la boja damunt la teulada*.

La obra está basada en el mito de MEDEA. La conforman dos piezas cortas: *Medea 2000*, una escena donde aparecen JASON y MEDEA, y *Medea secreta*, dividida en cinco escenas. Escritas en catalán, se desarrollan en lugares indeterminados. En *Medea 2000*, la MEDEA del futuro se confiesa cansada y culpable. Tiene alrededor de cuarenta años. JASON la necesita pero ella está harta de encantar a su marido y de hacer esfuerzos para seducirlo. Ha decidido abandonarle y dejar que su cuerpo envejezca. En *Medea secreta*, MEDEA mata a sus hijos en un intento de hacerles inmortales. Cuenta el mito de la promesa que HERA le hizo a MEDEA: cuidar de sus hijos como muestra de agradecimiento por haber rechazado a ZEUS.

El balneari celeste (1996)

Editada en *Entreacte* por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en Barcelona en 1996.

La obra es un drama futurista. Escrita en catalán, se desarrolla en un balneario con decorados del siglo XIX y se sitúa en el año 2200. El balneario tiene por objetivo ayudar a pasar de la vida a la muerte a sus visitantes que no saben cuándo ni cómo acabarán, sólo saben que disfrutarán del momento. Intervienen diferentes personajes que negocian con los cuerpos, son traidores y corruptos, salvo el GALÁN que endulza la muerte de las mujeres maduras. Pero todo, finalmente, resulta ser un negocio.

Per testimoni, Sàskia (2005)

Editada en *Entreacte* por la Associació de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en Barcelona en 2005.

La obra es una pieza breve en forma de monólogo. Escrita en catalán, se desarrolla en lugar indefinido que puede ser la habitación donde se reunía ELISA con su amante, teniendo como único testigo el cuadro de Rembrandt, «Sàskia». ELISA, una mujer madura y separada nos cuenta, en primera persona, su estrategia para dar muerte a su joven amante que la menosprecia. Lo hace fríamente sin que le afecten los hechos. Como único testigo, la mirada enigmática de Sàskia.

III.2.3.3 Producción dramática de la autora²⁸²

Obras:

(1952) *Mima, la boja damunt la teulada*, editada en *Entreacte* por la AADPC en Barcelona en 1998, dentro de *El contraverí y Dues Medees*. Fue escrita en 1952.

(1981) *El crit dins una capsa de coto*, editada en el Programa del Festival Internacional de Teatro de Sitges, ganando, el año anterior, el premio Lisístrata.

— *Historia de Gessamina, la fragantina flairosa*, editada en el Festival Internacional de Teatro de Sitges.

(1989) *Feina a domicili*, traducción de la obra de Xavier Kroetz.

— *La llengua tallada*, editada en Barcelona por Millà.

(1990) *La nit de les dues llunes*, editada en el anexo al número 11 de la revista *Entreacte*, ganando, ese mismo año, el premio Recull Salvador Reynaldos.

(1997) *Un estiu amb les amigues*, inédita.

²⁸² Como en la trayectoria de las dos autoras anteriores, este recopilatorio ha sido posible gracias al trabajo de Juan Antonio Hormigón, quien en su libro *Autoras en la historia del Teatro Español (1500-1994)*, vol. II., hace un estudio muy completo de la trayectoria de las escritoras en España. Podéis consultar este libro y los demás volúmenes en el Centro de Documentación del Institut del Teatre. Al igual que en: *IberLibro* [en línea] [Consulta: 15 de julio 2010]. Disponible en: <<http://www.iberlibro.com/buscar-libro/autor/gras-rosa-vict%F2ria/>>

(1998) *El contraverí*, editada en revista *Entreacte*, en Barcelona por la AADPC, junto con *Mima, la boja damunt la teulada* y *Dues Medees*.

— *La vigília*, Editada por Millà en Barcelona en 1991. Ganó el premio Casandra en 1988.

(1990) *Somniar la vida*, editada por Millà en Barcelona en 1990. Ganó el premio Santos Antolí en 1990. Fue estrenada por el Grup Escènic Navàs y dirigida por Josep Maria Simò, en Navàs (Barcelona).

(1991) *Dues Medees*, editada en *Entreacte* por la AADPC en Barcelona en 1998, dentro de *El Contraverí* y *Mima, la boja damunt la teulada*.

(1996) *El balneari celeste*, editada en *Entreacte* por la AADPC en Barcelona en 1996.

(2001) *No me des guerra*, coescrita con Rodrigo García, un espectáculo encargado por el colectivo feminista de Huesca y estrenado el 25 de noviembre de 2001 en la celebración del día contra la violencia de género.²⁸³

(2005) *Per testimoni, Sàskia*, editada en *Entreacte* por la AADPC en Barcelona en 2005.

(2007) *Atraccions Gasparino*, editada por la AADPC en Barcelona.

²⁸³ *No me des guerra* [en línea] [Consulta: 30 de agosto 2010]. Disponible en: <http://www.teatrenacional.com/obra_teatre/no-me-des-guerra.html>

III.3 Autoras significativas de finales del siglo XX

III.3.1 LLUÏSA CUNILLÉ (Badalona, 1961)

En 1989 ya contaba con unas diez obras de teatro, además de otras diez en colaboración con su hermana, María Rosa, dándose a conocer con *El hermano menor del señor K*, que fue presentada al Premio Calderón de la Barca (1989) de cuyo jurado formaba parte José Sanchis Sinisterra. Este hecho motivó que entre los años 1990 a 1993, participara en los Seminarios de Dramaturgia impartidos en la Sala Beckett por el propio Sinisterra.

Es considerada la autora por excelencia dentro de la dramaturgia femenina catalana. Se sabe poco de su vida y conocemos su producción dramática gracias a las reseñas en las ediciones de sus obras. «Soy muy mala exegeta de lo que escribo, los temas, ideas e imágenes que me atraen supongo, que como a todo escritor, son los referidos al ser humano».²⁸⁴ Su estilo se caracteriza por un lenguaje fragmentado, uso de silencios y la ambigüedad en las situaciones que se ven envueltos sus actantes. Una escritora sólida, coherente con su estilo de escritura —el que Beth Escudé denomina *cullinetiano*—, y con la temática que va en torno a la esencialidad de los personajes. «Deja que sus textos hablen por ella, y no les añades esa carga que tantas veces los autores aportamos a nuestra ‘prole’ con nuestro discurso».²⁸⁵

Leer a esta autora no es fácil. Sus textos, llenos de silencios y de ricos

²⁸⁴ Candyce Leonard y Jonh P. Gabriele, *Panorámica del teatro español actual*, 1996, pág. 25. Entrevista a la autora.

²⁸⁵ Escudé, *op. cit.*, págs. 77-78.

subtextos, envuelven al lector en una atmósfera de ensoñación, transportándolo al mundo en donde el personaje es despojado de las mentiras y se muestra su verdad sin ningún tipo de barroquismo.

Su escritura da valor a los objetos y simbolismo a los elementos. Sus obras suelen partir de situaciones generadas por el azar, de encuentros y desencuentros de personajes casi anónimos capaces de proporcionar una complejidad narrativa desde la aparente sencillez más elemental. Suelen ser segmentos que concluyen con la innecesariedad del acto, accidentes de una cotidianidad que se sustenta en el vacío de una realidad irreal, fuera de su contexto, tal vez universal. Sus situaciones son acciones fallidas, contactos eventuales, actos repetidos con la monotonía de la cotidianidad en la que todo es intercambiable.²⁸⁶

Lo anecdótico en Lluïsa Cunillé, es que no tuviera contacto alguno con el ambiente teatral ni siquiera en la línea universitaria o amateur. La autora forma parte de la denominada «Nueva Dramaturgia Catalana» que tiene como punto en común, entre sus miembros, los talleres de la Sala Beckett, que se caracteriza por la tendencia minimalista de la línea beckettiana y pinteriana que caló fuerte en Cataluña de principios de los noventa. «El arquetipo lo hallaríamos en la obra de Lluïsa Cunillé. Es el teatro del anonimato, el silencio, la desolación; el máximo exponente de la soledad. Es un teatro sólido y profundo pero de difícil recepción para un público que desconoce esta estética enraizada en Samuel Beckett».²⁸⁷

Después de sus dos primeras obras publicadas *Rodeo* (1991) y *Mediatrix de un escaleno* (1992), escritas en castellano, comenzará también a escribir en

²⁸⁶ Hormigón, *op. cit.*, pág. 269.

²⁸⁷ Maria Josep Ragué Arias, *¿Nuevas dramaturgias? Los autores de fin de siglo en Catalunya, Valencia y Baleares*, 2000, pág. 162.

catalán, siendo así en la mayoría de sus posteriores textos. Su prolífica producción se debe a su total dedicación a la escritura teatral, ya que a diferencia de las otras autoras analizada, no desarrolla otras actividades paralelas dedicando toda su concentración a sus obras y a la representación de las mismas.

III.3.1.1. Lo anónimo como protagonista

De los personajes creados por Lluïsa Cunillé prácticamente no sabemos nada, ya que el texto y las acotaciones apenas nos revelan algunos de sus rasgos. Digamos, que la profundidad de sus personajes, se constituye a partir de la interacción fragmentaria entre ellos, y ésta, ha de ser constante ya que ahí reside la clave de sus complejidades. La mayoría suelen ser personajes abstractos, poco caracterizados —como para formarnos una idea acabada de ellos—, y en que su lenguaje monosilábico tampoco nos aporta abundante información. Corresponden a personajes sin una profunda psicología, son más bien actantes de una praxis guiada por el azar. No parece haber protagonistas. Del mismo modo, sólo suele remarcar la condición laboral del actante, marcando la situación efímera en la que se encuentra y en donde la ambigüedad es la tónica en todos ellos. «Otra particularidad [...] es la de abortar cualquier conflicto interpersonal. Si gastan alguna broma (gratuita, naif y, a veces, ingenuamente pesada) piden disculpas o niegan haberla llevado a cabo, porque jamás buscan el poder ni el enfrentamiento».²⁸⁸

En *Rodeo* (1996) los personajes son de una opacidad inquietante y son nombrados genéricamente por su autora. Todos sepultan lo emocional,

²⁸⁸ Escudé, *op. cit.*, pág. 79.

sobreponiendo a la palabra, el silencio tan característico de su obra. En ellos, aparecen los sentimientos como subtextos, además de ser las relaciones ambiguas, siendo la escena de las dos mujeres la más desinhibida y sincera. Encontramos los personajes de ELLA y LA MUJER, dos figuras que se encuentran en un momento determinante de sus vidas, haciendo de su conversación un encuentro anónimo que pareciera no haber sucedido.

En *El instante* (1998), MARTA, es el eje unificador de la obra y los demás son actantes por los que se hace presente la muerte. La ambigüedad se hace explícita en la identidad de EDUARDO y EL HOMBRE JOVEN, que sospechosamente se llama como el anterior. Vemos que el juego —elemento repetitivo en sus obras—, entre la protagonista y EL HOMBRE MAYOR, hace que establezca una relación más cercana. Es a través del personaje femenino donde observamos el desarrollo de la fábula —que suele ser el pretexto para reunir a sus personajes—, poniendo el conflicto en el lector y no en la historia que nos presenta.

Son personajes genéricos los de *L'afer* (1998) que forman una especie de triángulo amoroso que no llega nunca a concretarse. No parece haber un protagonista, pero la jerarquía destaca al personaje de ELLA por ser la única mujer y el motor de la praxis de los dos varones; siendo el HOMBRE el enlace entre todas las escenas. La relación entre sus actantes son ambiguas y extrañas, otorgándole a la cotidianidad momentos de irrealidad.

Son tres los personajes de *Passatge Gutenberg* (2000) indicados como DONA 1, DONA 2 y DONA 3, realzando así su condición de anónimos. Se mueven en un espacio donde el tiempo se detiene y al que, gracias a él, vamos descubriendo sus historias que están marcadas por la necesidad y la dependencia. Pareciera que su encuentro fuera casual pero éste va generando una trama compleja, llena de sutilezas y trasfondos que el lector reconoce como

evocaciones; en donde el Passatge Gutenberg, la calle que miran desde la ventana, es el elemento que las conecta con la realidad.

Barcelona mapa d'ombres (2004) presenta personajes urbanos y roles, que a diferencia de sus otras obras, son claramente reconocibles. Ellos tienen en común el hecho que se comunican y se explican por medio de las mentiras o las verdades a medias; se manipulan unos a otros y a los objetos que se encuentran en su entorno cotidiano: es un mundo de apariencias. Pareciera que ocurrieran cosas, pero no sucede nada aunque la pareja de ancianos desea que sus inquilinos marchen del piso. Son caracteres más definidos pero siguen la línea de la autora: la de presentar historias fragmentadas, esta vez, en un mundo totalmente deshumanizado. Los personajes femeninos son: ELLA, LA DONA y LA ESTRANGERA, que nunca coinciden entre sí, pero que reflejan perfectamente su condición en la sociedad patriarcal.

En su obra *Après moi, le déluge* (2007) Lluïsa Cunillé nos transporta a la África ausente. La protagonista es una INTÉRPRETE, de unos cuarenta años, que se ha sumergido en el Congo para olvidarse de regresar. Un actante que se enfrenta a la vida desde una ceguera voluntaria, que es su escudo para no perder los privilegios que ha obtenido en una sociedad cada vez más individualista e inescrupulosa. La fábula, más bien narrativa que pragmática, nos presenta otros personajes anónimos, que al ser imaginados, por medio de la narración, invitan al lector a una profunda reflexión acerca de los conflictos que suceden en África.

Finalmente en *El temps* (2010) volvemos a encontrar una pareja, ELLA y ELL, dos figuras que se entrelazan en la fábula para acabar por caminos diferentes. La autora nos vuelve a sorprender con una obra que nos recuerda a *El instante*. En la que, nuevamente, hay personajes anónimos en cuyos silencios intuimos sus anhelos y frustraciones, en donde ELLA representa una vida que no

es la suya.

Un estilo propio, marcado por un cosmos creativo lleno de enigmas, configura el mundo dramático de esta autora. Una «poética de la sustracción» como bien definiera José Sanchis Sinisterra:

La seva poètica de la substracció, com proposo anomenar-la, ha estat aplicada a les diferents zones de la teatralitat amb resultats també diversos. Des de l'oclusió total del referent i/o del context situacional, que torna francament críptics alguns textos —però no per això mancats d'humor, de lirisme, de dramaticidad, d'intriga...—fins a la renúncia a desvetllar, en altres textos, els antecedents o les motivacions dels personatges, la connexió entre les diverses escenes que constitueixen una obra, el grau de realitat d'una situació, el destinatari de la paraula, la veracitat d'una informació o d'una confessió i, sobretot, la naturalesa dels vincles afectius i la intensitat subterrània de les emocions i sentiments, la seva producció realitza una subtil i impecable exploració dels límits de l'opacitat.²⁸⁹

III.3.1.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Rodeo (1991)

Publicada por el Ministerio de Cultura DL en Madrid en 1992. Fue premio Calderón de la Barca en 1991. Se estrenó en la Sala B del Mercat de les Flors en noviembre de 1992 (temporada 92-93), por la Cía. Teatro Fronterizo bajo la dirección de Lluís Miguel Climent.

²⁸⁹ José Sanchis Sinisterra, «Una poètica de la sustracció», 1996, pág. 9.

La obra es un drama urbano. Escrita en castellano, se desarrolla en una oficina de una funeraria, donde ELLA y su HERMANO se encuentran reunidos. Aparece un CLIENTE. No sabremos hasta el final que la oficina es una funeraria. El espacio se ha ido moviendo en ángulos de noventa grados para ofrecernos perspectivas diferentes de la habitación y también de las personas que la ocupan. Es un fragmento de la realidad contemplado bajo distintos puntos de mira. Es en definitiva, el negocio familiar de la muerte.

El instante (1997)

Publicada por la Asociación de Directores de Escena (ADE) en su número 21 en Madrid en 1998. Ganó el Accésit al premio María Teresa León en 1997.

La obra es un drama urbano, en cuatro escenas. Escrita en castellano, se desarrolla en una cocina, un solar vacío, la barra de un bar y una terraza. Dividida en cuatro escenas, aparentemente inconexas, en las que, como núcleo de unión, actúa el personaje de MARTA. Vemos un ingenioso juego con una moneda. Del mismo modo, la muerte, presente en cada de las escenas con mayor o menor violencia, pero nunca con naturalidad; y la cotidianidad urbana, anodina, que incluye necesariamente la soledad y la muerte. El final es cortante en su misma ambigüedad silenciosa. Una desolada fiesta de carnaval es la simulación de una realidad que se imita a sí misma.

L'afér (1998)

Publicada por Edicions 62 en Barcelona en 1998. Fue premio Teatre Ciutat d'Alcoi en 1998. Estrenada en la IX Mostra de Teatre d'Alcoi en mayo de 1999 por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo la dirección de Alberto Bokos en su versión

castellana.

La obra es un drama urbano, en siete escenas. Escrita en catalán, se desarrolla en la escalera de un parque, donde ELL espera. Mientras otro HOMBRE espía a ELLA. Ambos hombres han sido amantes de sus secretarias. El que espía, pide a ELLA, que le haga una fotografía. El hombre que espera tendrá que despedir al que espía a su esposa. La autora nos habla de la crisis matrimonial en la cotidianidad de la existencia.

Passatge Gutenberg (2000)

Publicada por Lleida Pagès en 2000. Ganó el premio de La Crítica de Barcelona en 2000 al mejor texto dramático. Fue estrenada en el Teatro Tantarantana el 16 de marzo de 2000 por la Cía. TeatredeText bajo la dirección de Xavier Albertí Gallart.

La obra es un drama en dos escenas. Escrita en catalán, se desarrolla en una habitación de un piso cuya ventana da al Pasaje Gutenberg. Dividida en dos escenas, retrata un día en la vida de la DONA 1, que se dedica a traducir y escribir cartas para gente que no lo puede hacer. La presencia de dos mujeres más, es el contrapunto elegido para explicarnos esta historia de necesidades y dependencias. Aquello que aparentemente parece casual hace que el destino de estas tres mujeres, genere una compleja trama, donde las situaciones evocadas son un preciso espejo de nosotros mismos.

Barcelona mapa d'ombres (2004)

Publicada por RE & MA en el n.º 12 de Cartell, en Barcelona, en 2004.

Ganó el premio Butxaca de Barcelona el mismo año, al mejor texto y a la mejor iluminación de María Domènech y estrenada en el Festival de Sitges bajo la dirección de Toni Casares. Representada en la Sala Beckett dentro del ciclo «La acción tiene lugar en Barcelona», el 3 de marzo de 2004 bajo la dirección de Lourdes Barba.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en un piso antiguo del Eixample de Barcelona, donde un matrimonio de ancianos visita a los diferentes inquilinos que viven en él, para pedirles que se vayan antes del lunes próximo. La razón, es que el hombre padece una enfermedad terminal y quieren pasar solos sus últimas semanas de vida. Así, a lo largo de la noche, hablan con una PROFESORA DE FRANCÉS que duda si dejar las clases una temporada y dedicarse exclusivamente a la traducción; un GUARDIA DE SEGURIDAD que no va a llegar a jugar nunca en el primer equipo del Barça, y una EXTRANJERA embarazada, que le hacer saber al propietario que el hijo que espera es suyo. Además, la PROPIETARIA hace venir a su HERMANO para asegurarse que podrán contar con él si lo necesitan. Después, el matrimonio se encuentra en el dormitorio y justo antes de irse a la cama, él se viste de mujer y ella de hombre. Se trata de intentar hacer creer a todos que es ella la que morirá, por tanto ella se hará pasar por su marido, para poder continuar cobrando el cien por cien de la pensión.

Après moi, le déluge (2007)

Editada por la Fundació Teatre Lliure de Barcelona en 2007. Fue estrenada en el Teatre Lliure en el mismo año, bajo la dirección de Carlota Subiró, ganando el premio de la Crítica de Barcelona.

La obra es un drama. Escrita en catalán y castellano, se desarrolla en la

antecámara de un dormitorio en un hotel de Kinshasa. Ahí, la INTÉRPRETE, contará que llegó a África como cantante de un crucero y que vive recluida en la habitación de un hotel de la ciudad. Trabaja como intérprete, de modo que tiene que hacer de filtro, en todas las relaciones que se mantienen días tras días entre las distintas nacionalidades y los intereses del Congo, cuya historia está dolorosamente dominada, desde finales del siglo XIX, por el saqueo y la explotación. Se encuentra con un HOMBRE DE NEGOCIOS afincado en Ciudad del Cabo, al cual le prestará sus servicios, comenzando así un retrato cruel de la vida en África.

El temps (2010)

Editada en la col. Textos a part de Teatre Contemporani por Arola Editors en Tarragona en 2011. Ganó el XXXV Premio Born de Teatre en 2010 organizado por el Cercle Artístic de Ciutadella de Menorca.

La obra es un drama en trece escenas. Escrita en catalán, se desarrolla en el despacho de una empresa de calzado en donde vemos la relación entre ELLA, la dueña de la empresa y ELL, uno de sus primeros empleados. Por bajo de las relaciones y cuestiones meramente profesionales, surgirán los deseos y frustraciones nunca expresados de los personajes.

III.3.1.3. Producción dramática de la autora²⁹⁰

Obras:

(1986) *El reposo*, inédito.

— *Cuarto creciente*, inédito.

(1987) *El darrer joc*, inédito.

— *Una tarda*, publicada en revista *Art Teatral Cuadernos de Minipiezas* en Valencia.

— *Estación*, publicada en revista *Art Teatral Cuaderno de Minipiezas Ilustradas* en Valencia.

(1989) *El hermano menor del Señor K*, inédito y coescrita con su hermana Maria Rosa. Fue presentada al premio Calderón de la Barca.

(1991) *Rodeo*, premio Calderón de la Barca, fue publicada por el Ministerio de Cultura en 1992 y el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas de Madrid el mismo año. Se Estrenó en la Sala B del Mercat de les Flors por la Cía. Teatro Fronterizo bajo la dirección de Miguel Climent en 1992.

²⁹⁰ Este currículum ha sido creado a partir de la información encontrada en sus publicaciones, periódicos y páginas de internet que hablan de la autora. En el caso de las otras dramaturgas, ellas facilitaron su currículum a la doctoranda, siendo completado por esta, mediante las publicaciones y páginas de internet que hablan de las autoras con el objetivo de hacer un registro lo más completo posible.

— *Mediatriz de un escaleno*, publicada en revista *Pausa* de la Sala Beckett, en su n.º 8.

— *Berna*, obtiene el Accésit al premio Ignasi Iglesias. Publicado en el n.º 83 de La colección Biblioteca Teatral del Institut del Teatre de Barcelona en 1994.

(1992) *Una obra de cámara*, inédito.

— *El empleo*, publicado en *Ni Ariadnas, ni Penélopes. Quince Escritoras Españolas del Siglo XXI*, por Castalia S.A. en Madrid en 2002.

— *Molt novembre*, inédito. Estrenado en La Cuina de l'Institut del Teatre de Barcelona en enero de 1993 por alumnos del tercer curso de interpretación en un taller dirigido por José Sanchis Sinisterra.

(1993) *L'afer*, publicada con la Ayuda a la Creación del Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya en 1993. Publicada por Edicions 62 en Barcelona en 1998. Estrenada en la IX Mostra de Teatre d'Alcoi, en mayo de 1999 por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo la dirección de Alberto Bokos en su versión castellana. Fue también premio Ciutat d'Alcoi en 1998.

(1994) *Libración*, publicada dentro de *Panorámica del Teatro Español* de John P. Gabriele y Candyce Leonard en Madrid por la editorial Fundamentos en 1996. Fue también premio de La Crítica de Barcelona en 1994. Estrenada en la Sala Beckett en marzo de 1994 por la Cía. Cae la Sombra bajo la dirección de Xavier Albertí.

— *Jòquer*, publicada en la colección de Textos Escena nº 10 en abril de 1994.

Fue estrenada en la Sala Art Brut de Barcelona, en octubre de 1994 por la Cía. Línea Débil bajo la dirección de Calixto Bieito.

— *La festa*, publicada por el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya en 1996. Fue estrenada en el Teatro Romea de Barcelona en febrero de 1994, en una sesión única dentro del ciclo «Diàlegs», temporada 1994-1995, por la Cía. Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya bajo la dirección de Núria Furió.

— *Circ*, inédito.

— *Intemperie*, publicada en revista *Art Teatral* n.º 11 en 1998 y coescrita con Paco Zarzoso. Fue estrenada en Sala Atelier-Moma en 1994 en Valencia, temporada 1995-1996, por la Cía. Hongaresa de Teatre. Siendo representada en la Sala Beckett en 1996.

(1996) *L'accident*, publicada en revista *Escena* n.º 27 en febrero de 1996 y por el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona el mismo año, siendo el prólogo de José Sanchis Sinisterra. Del mismo modo fue premio de La Institución de Les Lletres Catalanes en 1997, y fue estrenada en la Sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors de Barcelona el 01 de noviembre de 1996 bajo la dirección de Joan Ollé.

(1995) *Aigua, foc, terra i aire*, inédito. Estrenada en la Sala Maria Plans de Terrassa en enero de 1995 por la Cía. Línea Débil bajo la dirección de Eugeni Kusakov.

— *Desballestament*, inédito.

— *Correspondencia*, inédito. Esta obra tiene como autora a Maria Cunillé, hermana de Lluïsa, pero José Sanchis Sinisterra menciona como autora a ésta última.

— *Cel*, publicada en *Lluïsa Cunillé. Deu Peces*, colección El Galliner/Teatre n.º 203 por Edicions 62 en Barcelona en 2008.

— *A coberta*, presentada en el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, temporada 1995-1996. Se realizó una lectura dramatizada en el Teatre Romea de Barcelona en 1996, bajo la dirección de Xavier Albertí.

— *Vianant*, inédito, coescrito con Paco Zarzoso. Se realizó una lectura dramatizada en el ciclo «SGAE» en 1997. Posteriormente estrenada en la Sala Beckett en 2004 bajo la dirección de Xavier Albertí.

(1996) *Vuit*, inédito.

— *Vigília*, inédito.

(1997) *La venda*, publicada en Tarragona por Arola Editors en 1999. Estrenada en Sala Adrià Gual del Institut del Teatre de Barcelona en el marco del Festival Grec el 17 de julio de 1997 por la Cía. Com Tú bajo la dirección de Ivette Vigatà.

— *Privado*, publicado con ilustraciones David Ruano en la colección de Textos Escena, en *Escena*, año 4, n.º 37, en marzo de 1997, y estrenada en la Sala Beckett el 06 de abril de 1998 por la Cía. Cae la Sombra bajo la dirección de Xavier Albertí. Se realizó una lectura dramatizada en castellano en el Festival

Internacional de Sitges en junio de 1997.

— *El instante*, publicada en *Paula doc/ de Nora Adriana Rodríguez. El Instante/ de Lluïsa Cunillé*, en Madrid por la Asociación de Directores de Escena de España en 1998. Siendo Accésit al premio María Teresa León en 1997.

— *Dotze treballs*, publicada en Lleida por Pagès Editors en 1998, en su colección Teatre de Butxaca n.º 10, en el VI Premio Mostra de Teatre Ciutat de Lleida de 1997. Posteriormente estrenada en el Festival Internacional de Sitges el 06 de agosto de 1998 por la Cía. TeatredeText bajo la dirección de Xavier Albertí.

— *Desde los interiores siempre contrariados de tan calado por el desapego*, publicada en la colección Greg Escena, en *Escena*, año 5, n.º 38, en abril de 1997.

— *Dedins, defora*, es un monólogo con música de Albert Llanas. Estrenada en el Mercat de les Flors dentro del Festival Grec en julio de 1997 por la Cía. Orquestra Barcelona 216 bajo la dirección de Alberto Bokos.

(1998) *Apocalipsis*, publicada en Barcelona por ediciones Proa y el Teatre Nacional de Catalunya en 1998. Estrenada, en el mismo año, en la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya bajo la dirección de Joan Ollé.

— *L'afer*, publicada por Edicions 62 en Barcelona en 1998. Fue premio Teatre Ciutat d'Alcoi en 1998. Estrenada en la IX Mostra de Teatre d'Alcoi en mayo de 1999 por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo la dirección de Alberto Bokos, en su versión castellana.

(1999) *La testimonie*, inédito. Es un texto para danza. Se estrenó en Pisa en 1999 con coreografía de Caterina i Carlotta Sagna.

— *Tertúlies del anys 1980-1990*, publicada en la colección de Textos de *Escena* es una pieza conmemorativa del 75 aniversario de la Radio Barcelona; una sopa de radio dirigida por Oriol Grau a partir de textos de Antonio Álamo y otros autores. Estrenada en el CCCB de Barcelona en noviembre de 1999 por el Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas bajo la dirección de Oriol Grau Elias.

(2000) *L'aniversari*, publicada en Tarragona por Arola Editors en 2000. También dentro de la revista *Primer Acto* de Madrid en 1957-segunda época, III, n.º 284 de julio-septiembre de 2000. Fue premio Born de Teatre en 1999 y se estrenó en la Sala Galileo de Madrid en el Festival de Otoño de 2002.

— *La cita*, publicada con el título *The Meeting*. Con traducción de John London por Mathuen en 2000. La obra fue un encargo del Festival de Edimburgo y el Festival Grec de 1999 cuyo estreno en inglés, fue el 16 de agosto de 1999 en el Royal Lyceum Theatre de Edimburgo. Luego fue estrenada en el Mercat de les Flors en el Festival Grec de Barcelona el 29 de junio de 1999 bajo la dirección de Xavier Albertí.

— *Viajeras*, texto coescrito con Paco Zarzoso, se estrenó en la Sala Palmireno de Valencia en el año 2000.

— *Vacants*, publicada en Valencia por Eliseu Climent en 2000. Fue estrenada en la Sala Palmireno de Valencia en 1996 por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo la dirección de Paco Zarzoso y representada en el Teatre Malic de Barcelona en

1998.

— *Passatge Gutenberg*, publicada en Lleida por Pagès Editors en 2000. Estrenada en el Nou Tantarantana Teatre de Barcelona el 16 de marzo de 2000 por la Cía. TeatredeText bajo la dirección de Xavier Albertí. Ganó el premio de la Crítica de Barcelona al mejor texto dramático el mismo año.

— *Ultramarins* publicada por la Editorial Arola.

(2001) *Más extraño que el paraíso*, inédito. Coescrita con Jaime Gil de Biedma. Estrenada en el Convent dels Àngels de Barcelona el 16 de junio de 2001 por la Cía. Cae la Sombra bajo la dirección de Xavier Albertí Gallart.

— *Húngaros*, inédito. Coescrita con Paco Zarzoso. Estrenada en Casa de Sagunto en 2002 por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo dirección de los autores y representada en el Teatre Lliure en octubre del 2002.

— *El gat negre*, publicada en Lleida por Pagès Editors, en su colección Teatre de la Butxaca n.º 19 y estrenada en el Teatre Malic de Barcelona el 02 de febrero del mismo año bajo la dirección de Xavier Albertí.

(2002) *Versión libre de Troilo y Cresida* de W.Shakespeare, estrenada en el Teatre Lluire dentro del Festival Grec en 2002 por la Cía. Hongaresa de Teatre.

— *Et diré sempre la veritat*, nominada como mejor autora en lengua catalana o valencià. Publicada en *Lluïsa Cunillé. Deu Peces* en 2008. Coescrita con Lluís Homar, fue estrenada en el Festival de Girona en 2002 y representada en el Teatre Lliure de Gracia en octubre del 2005 bajo la dirección de Xavier Albertí.

(2003) *Aquel aire infinito*, estrenada en la Casa de Cultura de Sagunto y representada en Madrid por la Cía. Hongaresa de Teatre en el Teatro El Canto de La Cabra, en el mismo año, bajo la dirección de Paco Zarzoso.

— *Il·lusionistes*, escrita en 2003 y publicada en *Lluïsa Cunillé. Deu Peces*. De la colección El Galliner/Teatre n.º 203 por Edicions 62 en Barcelona en 2008. Estrenada en el Festival Veo de Valencia en febrero de 2004 y representada en el Teatre Lluire por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo la dirección de Paco Zarzoso el 22 de septiembre del mismo año.

(2004) *Barcelona mapa d'ombres*, publicada en Cartell n.º 12 por RE & MA en Barcelona en 2004. Estrenada el mismo año en Sitges bajo la dirección de Toni Casares y representada en la Sala Beckett, en el ciclo «La acció te lloc a Barcelona», el 03 de marzo de 2004, bajo la dirección de Lurdes Barba; ganando el premio Butxaca de Barcelona al mejor texto teatral y mejor iluminación de Maria Domènech y restrenada en el Centro Dramático Nacional en 2006. En 2005 se realiza la película dirigida por Ventura Pons y en 2007 recibe el premio Max como mejor autora en castellano por la misma obra. El mismo año Lluïsa Cunillé es galardonada con el Premio Nacional de Teatro.

— *El pes de la palla*, dramaturgia sobre las novelas de Terenci Moix (*El cine de los sábados* y *El beso de Peter Pan*), estrenada en el Teatre Romea de Barcelona en 2004.

(2005) *Febrer*, publicada en Barcelona por La Productora DL. Es un guión para la película dirigida por Silvia Quer.

— *Occisió*, publicada en *Lluïsa Cunillé. Deu Peces*, en la colección El

Galliner/Teatre n.º 203 por Edicions 62 en Barcelona en 2008. Estrenada en el Espai Lliure, Teatre Lliure, el 3 de marzo del 2005 bajo la dirección de Lurdes Barba.

— *Conozca usted el mundo*, publicada por Fundación Coca-Cola y Huerga y Ferro Editores en Madrid de 2010. Estrenada en la Sala de Exhibición del Teatro Cuarta Pared de Madrid, el 10 de noviembre 2005 por la Cía. Hongaresa de Teatre bajo la dirección de Paco Zarzoso.

— *p.p.p (Pier Paolo Passolini)*, un espectáculo de Lluïsa Cunillé y Xavier Albertí. Estrenada en el Teatre Lliure en diciembre de 2005.

(2006) *La cantant calba al Mcdonald's*, estrenada en el Teatre Lliure de Barcelona en 2006 y publicada por la Fundación Teatre Lliure el mismo año.

(2007) *El dúo de la africana*, dramaturgia a partir de la zarzuela de Miguel Echegaray y Manuel Fernández Caballero, estrenada en el Teatre Lliure de Barcelona en 2007 y reestrenada en el Centro Dramático Nacional en 2009. Fue publicada por la Fundación Teatre Lliure en 2007 y ganó el premio de la Crítica de Barcelona al mejor musical el mismo año.

— *Assajant Pitarra*, dramaturgia a partir de la obra de Serafí Pitarra, estrenada en el Teatre Lliure de Barcelona en 2007, publicada por la Fundación Teatre Lliure el mismo año.

— *Après moi, le déluge* publicada por Fundación Teatre Lliure de Barcelona en 2007 y estrenada en el mismo año en el Teatre Lliure, bajo la dirección de Carlota Subiró, ganando el premio de la Crítica de Barcelona.

(2008) recibe el Premio Lletra d'Or.

— *El Bordell*, fue estrenada en el Teatre Lliure de Barcelona en 2008 y publicada por Fundació Teatre Lliure el mismo año.

(2009) *El alma se serena*, coescrita con Paco Zarzoso, se estrenó en los Manantiales de Valencia en 2009.

(2010) *Aquel aire infinito*, fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática.

— *El temps*, gana el premio Born de Teatre en 2010, siendo publicada por Arola Editors, en 2011.

— *Dictadura, transició, democràcia*, coescrita con Xavier Albertí, Roger Bernat, Jordi Casanovas, Nao Albert y Marcel Borràs para la Fundación Teatre Lliure 2010.

III.3.2 ÀNGELS AYMAR (Barcelona, 1958)

Es Técnica en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona en 1980 y Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona en 1983. Ha Realizado estudios de interpretación en París en École de l'Acteur Florent, New York en HB Studio, en Barcelona con: John Strasberg, Albert Boadella, Lluís Pasqual, Antonio Fava, Joan Font, Pere Planella, Carol Rosenfeld, Dominic de Faccio y Steven Chun-Tao-Chen, en Madrid con Odin Teatre y Eugenio Barba. Realiza también estudios de voz con: Carolina Colom, Esteve Poll, Nina Ricci, Montserrat Pueyo y Steven Chun-Tao-Chen. Del mismo modo danza clásica, jazz, contemporánea y flamenco, que complementa con técnicas corporales como el Tai-chi y la Técnica Alexander. Habla cuatro idiomas: inglés, francés, castellano y catalán.

Se ha desempeñado como actriz, directora y autora de teatro. Ha realizado dramaturgias para diferentes espectáculos multidisciplinares, al mismo tiempo que se ha desempeñado como traductora y docente realizando numerosas conferencias. Además de tener producciones propias con la creación de la Cía. L'unranl'altre (1990), ha recibido becas y ayudas para sus textos. Asimismo, forma parte del Proyecto Vaca (Asociación de Creadoras Escénicas de Barcelona). Finalmente, ha trabajado como actriz para el cine y la televisión, siendo algunas producciones en habla inglesa.

III.3.2.1 La búsqueda como protagonista

El personaje femenino de Àngels Aymar pareciera ser aparentemente sencillo, pero detrás de él existe una complejidad dramática en aumento. Son actantes más definidos que conservan ciertas características que, en algunas de sus obras, los vuelven casi anónimos y abstractos como es el caso de *Esquerdes* (1995) y *Les falenes* (2002). Crea personajes urbanos en los que vemos sus temores, deseos y conflictos de una manera más clara, pero siempre de una forma fragmentada, sobre todo en sus primeras obras como *La furgoneta* (1995), en que, claramente, el estilo beckettiano, característico de los autores de la nueva dramaturgia catalana, está muy presente.

El personaje femenino se encuentra en una constante búsqueda, tanto en la trama en la que está envuelto como en una creciente mejora y autoconocimiento de su existencia. La autora, lo lleva por caminos metafísicos y metateatrales, siendo claro ejemplo su obra *Magnòlia Cafè* (2000), en la cual, invita a los actores y al espectador a cruzar esta línea de la realidad para entrar en ese autoconocimiento.

Los autores posmodernos no se empeñan en captar la imagen del mundo reflejado en un espejo según la práctica convencional. Todo texto posmoderno es un reflejo de otros textos y al mismo tiempo de sí mismo. Como otros dramaturgos posmodernos, Àngels Aymar recurre a la intertextualidad, la noción de que un texto se cruza con otros textos mediante alusiones y referencias intencionadas o veladas, y la intertextualidad, la noción de que la relación de elementos dentro de una sola obra es de importancia esencial e intrínseca.²⁹¹

²⁹¹ Candyce Leonard y John P. Gabriele, *Teatro español del siglo XXI: actos de*

Las situaciones en las que se ven envueltos sus personajes suelen parecer —en un principio— casuales, pero en su desarrollo vemos que la casualidad no forma parte de sus vidas, sino que más bien, el destino, no deja mucha cabida al azar. Sus diálogos realistas toman aires líricos como en sus obras *Esquerdas* (1995) y *La rialla inacabada* (1999). La autora, plantea la mirada de la mujer sobre las relaciones humanas, ya no desde un punto de vista reivindicativo, como en Maria Aurèlia Capmany y Rosa Victoria Gras, sino que en ella, está mirada nace de la más profunda naturalidad.

Los tres personajes entrelazados de *Esquerdas* (1995) nos expone tres monólogos. «El ritual», presenta a una MUJER frente a un espejo que nos va narrando su historia de amor, humillación y violencia. Tiene unos cuarenta años y se propone tomar venganza por haber amado y haber sido engañada. En «Raíces», encontramos a un HOMBRE mayor, que tras la muerte de su madre rompe con el pasado y mira al futuro, es el hombre que la MUJER del primer monólogo amó. Finalmente, el tercero nos expone a UNA JOVEN que, a manera de interrogatorio, nos cuenta lo sucedido en los anteriores monólogos. Son tres personajes anónimos que la autora sitúa en un poema en prosa donde predomina la palabra y donde el tiempo se conjuga, exhibiendo la esencia más profunda de sus personajes que son guiados por su destino.

En *La furgoneta* (1995) nos encontramos con la DONA 1 (M) y la DONA 1 (R). Ambas inician un viaje donde la furgoneta se transforma en metáfora de una mirada insólita que sólo lleva por equipaje el miedo y la aprensión. Los personajes circulan por un espacio desierto, que por momentos, es llenado por la voz de un HOMBRE que nos descubre los deseos frustrados de las protagonistas. Ellas huyen y no sabemos bien de qué o de quién. Son dos mujeres que se

necesitan y sellan esa necesidad con el compromiso. Esta obra tiene similitudes con las desarrolladas por Lluïsa Cunillé, pero esto se debe más al estilo propio de las nuevas dramaturgias de los años noventa.

En *La rialla inacabada* (1999) los personajes masculinos son un complemento amoroso dentro de la búsqueda de la identidad de MARTA y AMANDA, que en una primera lectura, parecieran ser frágiles. Representan el anhelo de no olvidar los orígenes y hallar una identidad propia en un país ajeno. Encontramos del mismo modo personajes ausentes que son importantes para conformar y entender la fábula, así, la abuela simboliza el recuerdo y el nexo entre ambas protagonistas, y las madres de cada una, la patria.

Magnòlia Cafè (2000) nos permite conocer la vida de los actantes por boca de otros personajes como es el caso de la propietaria del café, siendo este aspecto el más interesante de la obra. Del mismo modo encontramos siete personajes femeninos, ellos son: MARTINA, LA SENYORA, LA CAMBRERA, ELENA, LA FOTÓGRAFA, HILDE y LA ESPOSA. Diferentes tipos de mujeres con vidas opuestas, pero con ideas similares con respecto a los hombres y las relaciones que se establecen con ellos. La obra, realista, representa tres generaciones y toma en su desenlace connotaciones metateatrales provocando la duda en la relación existente entre personaje y actor. La autora la acaba con un final abierto —característico de su estilo—, que invita a la reflexión de lo que hemos presenciado en escena.

Por su parte, *Les falenes* (2002) nos introduce a cinco actantes con una historia en común. Todos en cierta medida anónimos pues no tenemos mayor información sobre ellos, debido a que la autora, utiliza silencios y diálogos fragmentados para crear la tensión que este drama requiere. Aparecen tres personajes cuyos monólogos van completando y proporcionando la información

con respecto a lo que pudo haber ocurrido, todo ello, en una atmósfera llena de misterio que logra mantener la tensión durante toda la obra.

En *Fleurs* (2005) nos vuelve a sorprender con una historia que va hacia las entrañas del género femenino como objeto desechable en una sociedad en que prima la ley del más fuerte. Son mujeres que lo han perdido todo, con diferentes culturas y lenguas. Presenciamos la «torre de babel» de la incomprensión masculina a los problemas que también aquejan a la mujer y que el hombre sólo ve como suyos, y la incomprensión de las mismas mujeres por su incapacidad de elección.

La Indiana (2006) nos transporta a la Habana del siglo XIX, donde el peso del pasado se hace presente en la vida de los actantes que conforman la obra. Es la conexión entre la Cuba colonial y la Barcelona actual. Àngels Aymar nos presenta una historia familiar ligada a lo oculto y a lo misterioso, que es encarnado por el personaje de la HECHICERA. A ella se suman ROSA, CATI y RITA. Es la historia vista desde la mirada femenina de una forma natural, completando así la otra parte de la crónica de la emigración catalana; en cuyo registro del pasado —como mencionaba Rowbotham—, se encuentra lo olvidado y en donde son aplicables —como afirma Gerda Lerner—, términos como: *compensatory history, contribution history y experience of women in the past* (Compensación, contribución y experiencia de la mujer en la conformación de la historia).²⁹²

Finalmente, en *Solavaya* (2010) nos vuelve a hablar de la emigración y el exilio. Vemos la constante búsqueda de sus personajes por encontrar una identidad que les otorgue una pertenencia en el tiempo detenido en el que se

²⁹² Gayle Austin, *Feminist Theories for Dramatic Criticism*, 1990, pág. 15.

encuentran. Es la conexión entre Cuba y Cataluña bajo la mirada femenina, esa que observa, omite y acepta. Una mirada romántica de la revolución que no fue diferente para hombres y mujeres, pero que la historia masculina olvida en sus crónicas. Hay similitud, no sólo de lugar, con su obra *La Indiana*, sino que también, ésta, funciona como la cara opuesta de la historia, es el negativo de la prosperidad que prometía esta obra, con la desolación de la ambición de ese progreso.

La búsqueda de aquello que nos mantiene en movimiento y lo que enciende el motor de las relaciones humanas, lo encontramos en el personaje femenino de Àngels Aymar. El tema del exilio lo vemos presente en muchas de sus obras, que puede ser una imposición externa al personaje como en *La riulla inacabada*, *Solavaya* y *Fleurs*; como un viaje de conocimiento y crecimiento como en *La furgoneta* y *La Indiana*; o como vía de escape a los propios miedos en *Les falenes*. Sea como sea, el hecho de que la mayoría de sus personajes protagonistas sean mujeres —no implica que estos no puedan ser hombres—, la naturalidad que otorga a sus actantes y a las situaciones que los envuelven, nos hace asistir a una nueva forma de enfrentarnos como espectadores al gran circo de la vida.

Àngels Aymar logra una identificación con el individuo —que en Lluïsa Cunillé se ve reflejado en sus personajes genéricamente anónimos—, de una forma en que el género queda sustituido por la universalidad, en donde la mirada femenina se muestra limpia de cualquier tipo de arbitrariedad.

III.3.2.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Esquerdas (1995)

Editada en Teatre Tres i Quatre en Valencia en 2009. Fue estrenada en 1995 en el Festival Internacional de Teatre de Sitges —Palau Maricel—, por la Cía. L'unranl'altre con una temporada en el Teatre Adrià Gual en 1996. Realiza una gira con el soporte de la SGAE, en Berkeley University USA y en el Colegio Jalisco de Guadalajara, México, en 1997. Fue traducida al Romanes por Virgili Ani y al inglés por Marion P. Holt.

La obra es una comedia dramática de tres monólogos. Escrita en catalán, se desarrolla en tres lugares diferentes: una habitación con un espejo, la casa del protagonista y una habitación donde se hacen interrogatorios. Un poema en prosa que en tres tiempos y con tres personajes entrelazados, nos habla de ternura, amor, soledad, miedo y violencia, en un texto que da primacía a la palabra. El azar ha reunido en una misma historia a estos personajes. Es también un poema lírico convertido en texto teatral. «Ritual» —el primer monólogo— presenta los recuerdos de una MUJER de cuarenta años que ha amado y que se propone venganza. En «Raíces», un HOMBRE revive su infancia tras la muerte de su madre, tomando conciencia del amor hacia ella, rompiendo así, las ataduras con su antagónico hermano. El último monólogo —más breve que los anteriores— presenta a una MUJER JOVEN que es acosada contra una pared. Una bombilla ilumina su interrogatorio sobre los hechos acaecidos en los anteriores monólogos. Es una actriz que ensaya el papel que debe llevarla al triunfo.

La furgoneta (1995)

Publicada en catalán por Editorial Millà en 1995 y en francés por Editions l’Amandier en 1999. Ganó el premio Casandra en 1995. Fue estrenada en el Festival Grec de 1996 en la Sala Beckett por la Cía. L’unranl’altre y dirigida por la autora. Traducida al francés por Ángeles Muñoz y al inglés por Marion P. Holt. Se realizaron lecturas dramatizadas en París y Béziers.

La obra es una comedia en un acto. Escrita en catalán, se desarrolla en una furgoneta que transita por una carretera inhóspita en un lugar indefinido. Es la historia de una mujer (M), que ha hecho todos los trabajos del mundo, y que ahora, pese a no haber conducido nunca, trabaja conduciendo una camioneta. Se encuentra en el camino a (R), que desorientada, no sabe a dónde va y de dónde viene. Oyen la voz de un HOMBRE, que es la de un interlocutor de radio que les dice lo que quieren escuchar si él fuera su amor. Se quedan juntas pese a las diferencias y dificultades e inician su viaje hacia la libertad.

La rialla inacabada (1999)

Publicada por la Asociación de Directores de Escena (ADE) en su n.º 38 en Madrid en 2003. Fue Mención Especial en el premio María Teresa León de 2002. Se realizó una lectura dramatizada en FIL Guadalajara, México, en 2004. Forma parte de la Gira de lecturas dramatizadas por Catalunya en 2004-2005 y Valencia.

La obra es un drama. Escrita en castellano y catalán, se desarrolla en México donde MARTA y AMANDA desgranar sus recuerdos de infancia. Las escenas se intercalan con poemas —escritos siempre por mujeres— y temas musicales. Es el ambiente del exilio cuando los años han pasado y las

generaciones se confunden. El tema de la escritura, la especificidad femenina y las diferencias culturales ayudan en la recuperación de una memoria que se erige contra toda guerra y todos los exilios.

Magnòlia cafè (2000)

Publicada por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en 2002. Ganó el premio Recull de Blanes en 2000, siendo finalista en Lect. The Players Club-NYC en 2001. Traducida al inglés por M. P. Holt. Se realizaron lecturas dramatizadas en: Can Fabra con la dirección de Feliu Formosa en Barcelona en Anglo Catalan Society-Cambridge y en Londres en 2005.

La obra es un drama de teatro dentro del teatro. Escrita en catalán, se desarrolla en un restaurant al aire libre con una gran magnolia en el centro donde un grupo de personas coinciden en el restaurante Magnòlia Cafè. Entre los clientes hay un matrimonio burgués que está a punto de hacer aguas, tres amigas que hace mucho tiempo que no se ven, una fotógrafa y un periodista que está colaborando en un libro de ella, un músico que ameniza las veladas, una camarera y la propietaria del restaurante y un hombre misterioso que va escribiendo notas. Escuchamos retazos de las conversaciones de los diferentes comensales que nos permite descubrir qué piensan y qué sienten. Todos acaban alrededor de la gran magnolia que se erige en el centro del lugar, ya que según una leyenda, si piensas un deseo mientras tiras un collarín, el deseo se cumplirá. Al final descubrimos que son un grupo de actores que ensayan una obra que se basa, en buena parte, en la improvisación. El hombre que escribía notas era el director que apuntaba comentarios que haría una vez finalizado el ensayo.

Les falenes (2002)

Publicada en castellano por Casa Teatro de Santo Domingo, República Dominicana en 2003. Ganó el premio Internacional Casa Teatro, con Mención de Honor del jurado de República Dominicana el mismo año.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en un hotel de montaña, una residencia y en dos espacios indeterminados donde una mujer y un hombre presentan su historia. En el hotel de montaña se reúnen cinco personas, dos mujeres y tres hombres, que forman parte de una misma historia. Curiosamente todos sus nombres comienzan con la letra «a» y todos han sido manipulados en su pasado por ÉL, un hombre que en el presente ocupa un importante cargo público, cuyo pasado, está ligado a los otros cinco personajes por actos inescrupulosos de manipulación, de horror, e incluso de abusos. Los diálogos son entrecruzados con los monólogos de tres personajes, ellos son: LA MUJER, que es la esposa de ÉL, que escapó cuando estaba embarazada al enterarse del pasado de su marido. LA VIEJA, que es la madre de ÉL y que se encuentra en una residencia para ancianos. Y finalmente, el monólogo de ÉL, que expone su manera de pensar y actuar. Toda la obra gira en una atmósfera de inquietud en donde nada parece ser lo que es.

Fleurs (2005)

Estrenada en 2007 en el Teatre Ponent de Granollers y dirigida por la autora, ha sido traducida al inglés, castellano y francés.

La obra es un drama bilingüe. Se desarrolla en varios lugares y países en donde las mujeres que han perdido todo, huyen ya sea como víctimas de guerras,

de atentados o de sus propias familias. De diferentes nacionalidades, culturas y lenguas son herederas de las tradiciones que las atrapan en un presente sin perspectivas y que luchan con la ilusión de un futuro mejor; no teniendo posibilidades de elección, viviendo así, un exilio sin memoria.

La Indiana (2006)

Editada por Ediciones Proa en Barcelona en 2007. Fue Proyecto T6, temporada 2006-2007 en el Teatre Nacional de Catalunya. Representada en la Universidad de las Artes y de las Letras de la Habana (Cuba) en 2009.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en múltiples espacios: el interior de una casa en la Habana del siglo XIX, una casa colonial de un pueblo de l'Empordà y en un piso de la Barcelona actual, y en casa de la hechicera. En el siglo XIX, ROSA, viaja a Cuba para encontrarse con quien será su marido, recibiendo el impacto de la esclavitud y el dolor de todo un pueblo; por lo que intenta, inútilmente, endulzar su estadía con afecto y valor. Treientos años después, CATI, se cuestiona su vida en los brazos de su amante. Ella descubrirá las cartas de añoranza de ROSA y se propondrá reconstruir la historia de la indiana.

Solavaya (2010)

Texto inédito. Arriba al Prelude Festival y al Teatro Repertorio Español de NYC en 2010. Traducida al castellano, inglés y francés.

La obra es un drama. Escrita en catalán se desarrolla en un pueblo de los Pirineos Franceses donde vive una pareja de inmigrantes, él de origen cubano y

ella francesa. Van marchar de Cuba pocos años después de la revolución de 1959 y no han querido hablar más de aquella etapa de sus vidas. Este silencio que está siempre presente entre ambos será roto por su hijo que se propone saber la verdad, mientras su hermana, que es cómplice de sus intenciones, se opone.

III.3.2.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1994) *La podrida*, inédito y finalista del premio Ignasi Iglesias en 1994.

(1995) *Esquerdes*, editada por Teatre Tres i Quatre, en Valencia en 2009. Fue estrenada en el Festival Internacional de Sitges en junio de 1995, en el Palau Maricel por la Cía. L'unranl'altre. Tuvo temporada en el Teatre Adrià Gual en 1996 y una gira por Estados Unidos y México en 1997 con el soporte de SGAE, Berkeley University USA y Colegio Jalisco de Guadalajara-México. Ha sido traducida al Romanes por Virgili Ani y al inglés por Marion P. Holt.

— *La furgoneta*, publicada en catalán por Editorial Millà en 1995 y en francés por Editions l'Amandier en 1999. Ganó el premio Casandra en 1995. Fue estrenada en el Festival Grec de 1996 en Sala Beckett por la Cía. L'unranl'altre y dirigida por la autora. Traducida al francés por Ángeles Muñoz y al inglés por Marion P. Holt y se realizaron lecturas dramatizadas en París y Béziers (Francia).

(1996) *Tres homes esperen*, publicada en francés por Editions l'Amandier en 2000 con traducción de André Dalmas. Se realizaron lecturas dramatizadas en Barcelona, Sitges, Andorra y Madrid en 1996, retomándolas en 1999 en el Convent de Sant Agustín en Barcelona, y en 2000 nuevamente en Andorra.

(1997) *Aurora*, inédito. Se realizó una lectura dramatizada en Barcelona en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

(2000) *Magnòlia Cafè*, fue finalista en el premio Recull de Blanes en 2000 y publicada en catalán por Ediciones AADPC en 2002. Se realizaron lecturas dramatizadas en The Players Club-NYC en 2001 con traducción al inglés de M. P. Holt. Del mismo modo en Can Fabra con dirección de Feliu Formosa, en la Anglo Catalan Society-Cambridge y Londres en 2005.

(2001) *Totes som illes*, inédito de 2001. Se realizó una lectura dramatizada en Barcelona en 2002 y en el ciclo «Platea Social» de la República Dominicana, con el soporte del Institut R. Llull y Casa Teatro en 2003.

— *Entre el dubte i el matís*, inédita. Estrenada en la Sala Artenbrut de Barcelona, con gira por Madrid y Extremadura en 2003.

(2002) *La rialla inacabada*, fue Mención Especial en el premio María Teresa León en 2002. Fue publicada por Ediciones ADE en su n.º 38 en 2003. Se realizó una lectura dramatizada en FIL Guadalajara (México) en 2004, con el soporte del Institut R. Llull. Participa en la gira de lecturas dramatizadas por Catalunya y Valencia en la temporada 2004-2005.

— *Les falenes*, publicada en castellano por Casa Teatro, Santo Domingo (República Dominicana) en 2003. Ganó el Premio Internacional Casa Teatro 2002 con Mención de Honor del Jurado.

(2003) *El tapis humà*, publicada por Ediciones AADPC en 2003. Estrenada en la Sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors en 2003, en la «III Maratón de Monólogos», con dirección de Ginnette Muñoz- Rocha y Glòria Balaña Altamira.

(2004) *El petó de les 7:30'*, inédito. Cuyo estreno fue fijado para 2006.

— *Nulla dies*, inédito, igual que el anterior, se preveía su estreno en 2006.

(20¿?) *La llegenda nijuno de l' hora blava*, inédito. Escrito con la Beca de Escritura de la Generalitat e Institució de les Lletres Catalanes.

(2005) *Fleurs*, estrenada en 2007 en el Teatre Ponent de Granollers y dirigida por la autora, ha sido traducida al inglés, castellano y francés.

(2006) *La Indiana*, publicada por Editorial Proa en Barcelona en 2007. Forma parte del Proyecto T6 en su temporada 2006-2007 en el Teatre Nacional de Catalunya. Representada en la Universidad de las Artes y de las Letras de la Habana (Cuba) en 2009.

(2007) *Trueta*, segunda obra del Proyecto T6 del Teatre Nacional de Catalunya estrenada en 2008 en la Sala Tallers.

(2011) *Solavaya*, en espera de publicación. Se realizó una lectura dramatizada en el Instituto Cervantes de Lyon (Francia) en febrero de 2012. Arriba al Prelude Festival y al Teatro Repertorio Español de NYC en 2010. Traducida al castellano, inglés y francés.

III.3.3 BETH ESCUDÉ I GALLÉS (Barcelona, 1963)

Es Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Instituto del Teatro de Barcelona donde estudio entre los años 1992 a 1997. Fue Becada por el British Council y la Comunidad Europea para el curso que imparte el Royal Court Theatre de Londres en 1996. El mismo año, es becada por el Instituto del Teatro de Barcelona para el curso de dramaturgia en San Miniato (Italia) y posteriormente en Pisa. Se ha desempeñado también en la dirección escénica y ha participado en numerosos encuentros de autores, ponencias y mesas redondas, al mismo tiempo que ha ejercido como docente. Del mismo modo se ha desempeñado como directora de actores y responsable artística de la gira *Manes* de la Fura dels Baus. Fue Vicepresidenta y jefa de la Comisión de Investigación y Archivo de la Asociación de Creadoras Escénicas (Proyecto Vaca). Actualmente es Directora de la Especialidad en Dirección y Dramaturgia del Instituto del Teatro del Barcelona.

III.3.3.1 La controversia como protagonista

El personaje femenino de Beth Escudé suele ser poco convencional al igual que las situaciones que nos presenta. Su personaje está lleno de sarcasmo, ironía y humor negro. Se mueve en tramas poco comunes y sorprendentes en algunos casos. Su diálogo cotidiano se enriquece con el uso del elemento repetitivo, lo que otorga una exquisita cualidad a su lenguaje —haciendo alusiones a marcas comerciales— adquiriendo un dinamismo que sorprende al lector y que José Sanchis Sinisterra definió como una «poética de supermercado».

Formó parte, junto a Lluïsa Cunillé y Àngels Aymar, de la nueva

dramaturgia de los noventa, por lo que podemos ver también los ecos de Beckett y Pinter en su obra, pero con un lenguaje controvertido que es la firma de toda su producción.

Jamás pienso en el público. Creo que el receptor implícito soy yo, o mis amigos. No pienso, tampoco, en quedar demasiado bien porque intento cuestionarme muchas cosas. De ahí, supongo que se ha dicho que soy provocadora. Se dice, casi siempre, en sentido peyorativo. Hay cosas, temas, en mis textos, que parecen, más que provocadoras, controvertidas, porque a mí, como espectadora implícita, me interesa provocarme.²⁹³

Sus personajes tienen una gran predisposición por lo metafísico como en *Pullus, el color del gos quan fuig* (1995) y *Les nenes mortes no creixen* (1999). Controvertidos y frágiles, la autora, refuerza la fragilidad de su condición frente a fuerzas más poderosas y peligrosas haciendo que su proceso de evasión sea fuera de los parámetros establecidos por la sociedad, siempre con dosis de humor. Beth Escudé se vale de este elemento para —como afirma Millett— liberarse de los principios misóginos de la literatura masculina que, como «vehículo principal de la hostilidad masculina, constituye un género cómico y exhortatorio «ya que su fin consiste en reforzar la posición de ambas fracciones».²⁹⁴

Caracterizado por un deseo de establecer sus propias reglas, el personaje, crea un lenguaje propio, ya sea, creando nuevas palabras o dotándolas de un significado diferente. Del mismo modo los juegos y la simulación son factores determinantes en ellos para poder sobrevivir en un mundo donde no se

²⁹³ Guillermo Heras y José Sanchis Sinisterra, «Perspectivas dramáticas hacia el siglo XXI», 1999, pág. 8.

²⁹⁴ Kate Millett, *Política sexual*, 1995, pág. 103.

encuentran a gusto. La autora crea un personaje femenino diferente al de Lluïsa Cunillé y Àngels Aymar, ya que vemos en ellos una reivindicación que los acerca más a los actantes desarrollados por Maria Aurèlia Capmany y Rosa Victoria Gras. Son mujeres que gritan, juzgan y evidencian la problemática de su condición en la sociedad. El hecho que creen nuevas formas de entendimiento en su estructura dramática —como el cambio de significado en las palabras o juegos que reflejen su estado—, es clara muestra de un lenguaje femenino que subvierte el lenguaje patriarcal y entrega una nueva visión del mundo, de aquello que esta sociedad excluye. En términos materialistas, Beth Escudé, desconstruye el sujeto mítico mujer, que es clase oprimida por sus condiciones materiales y sociales como afirmarían Dolan y Case.

Del mismo modo, la autora, va un paso más allá, ya que no sólo desmitifica esta imagen, sino que tomando los restos que han quedado de esa imagen, construye otra, complementándola con la mirada femenina. Su nueva imagen no conlleva una anulación total de la visión machista —en el sentido radical—, sino que pone atención en la carencia de esa visión. «Uno de los principales efectos que produce lo social en el patriarcado es enemistar a las mujeres entre sí, creando un vivo antagonismo».²⁹⁵ Beth Escudé logra a través de los cuestionamientos de su personaje femenino anular ese antagonismo.

Yo espero que lo que me mueve a mí, mueva también algo en el espectador, que tenga los mismos problemas que tengo yo cuando recibo mi texto, que se plantee las mismas cosas; sin soluciones, sin aleccionar nada. Tampoco sé exactamente lo que yo quiero decir, más bien quiero cuestionarme muchas cosas.²⁹⁶

²⁹⁵ *Ibidem*, pág. 91.

²⁹⁶ Heras G. y Sanchis Sinisterra. J., *op. cit.*, 1999, pág. 8.

En *El destí de les violetes* (1995) nos presenta a VIOLETA GASCÓN y sus ochos posibles vidas. Es una obra que invita a la reflexión sobre las decisiones que se toman, ya que cualquiera, por muy banal que sea, incide de manera determinante en el transcurso de la existencia. Recordaremos a este personaje en *Aurora De Gollada* con la diferencia de que VIOLETA vive diferentes experiencias, siendo una metáfora de la libertad en el poder de decisión personal que es anulado, en un principio, en AURORA.

Pullus, el color del gos quan fuig (1997) presenta personajes que no pueden o no son capaces de vivir sus propias vidas, por lo que toman historias prestadas de la tradición o de la mitología. Ambas son representaciones del canon masculino: LA JOVEN como eterna esclava enamorada del marido, cuyo único medio de evasión es la limpieza y que presenta una marcada tendencia obsesiva. LA ANCIANA —la suegra— como una mujer que sólo se limita a escuchar las historias que le cuenta su nuera con una dependencia que demuestra su condición de sometimiento. Del mismo modo, ambas, son metáfora de la escritura femenina pues la anciana pregunta al final de la obra si la historia de ellas será contada.

Son tres los personajes de *Les nenes mortes no creixen* (1997). EL HOMBRE, músico y culpable de la muerte de su hija. LA NENA, de ocho años, quien no tiene sentimientos ni sensaciones y LA MUJER que representa la realidad. Son actantes que se desenvuelven en una trama bastante poco convencional pero que empatizan inmediatamente con el lector. El humor negro, presente en toda la obra, hace a estos más humanos, sobre todo a LA NENA —que sin dejarnos indiferentes sus acciones y pensamientos—, va cuestionando, a la manera de la autora, nuestra forma de hacer en el mundo de los vivos.

En *Memòria Fotogràfica* (2001) encontramos una JOVEN y una ANCIANA que establecen una relación que le otorga al recuerdo nuevas dimensiones. LA ANCIANA es un personaje solitario cuya vida gira en torno a una fotografía, que será el lazo de dependencia que establecerá con LA JOVEN, extranjera, que se vale de medios poco ortodoxos para sacar adelante a su hijo. El robo es el pretexto que desencadena la historia de ambas mujeres por las que pasan los mismos sentimientos de soledad, de abandono y de la necesidad de sentirse acompañadas, aunque sea por medio de los recuerdos a los cuales van dando mayores dimensiones. La fotografía se vuelve símbolo de la unión. Esta pareja nos recordará a la de *Pullus, el color del gos quan fuig* escrita años antes.

Cabaret diabòlic (2003) utiliza el formato para presentarnos diversas mujeres legendarias e históricas. Beth Escudé realiza una relectura de la imagen masculina de algunas mujeres iconos de la historia patriarcal. Así encontramos a HEVA, HELENA DE TROYA, HROTSVITTA DE GANDERSHEIM, GRAZIDA DE MONTAILLOU, ERZSÉBET BATHORY y LENI REIFENSTHAL, quienes nos invitan a reflexionar sobre el hecho de ser mujeres, siempre con una buena dosis de humor.

Por su parte, *Aurora De Gollada* (2006) presenta a la protagonista en su viaje por la muerte, pasando por su propia autopsia, el purgatorio, el infierno y finalmente, el cielo. AURORA es víctima de la violencia doméstica, tema —como es característico en la obra de esta autora— trata con humor e ironía. Beth Escudé apela a la risa reflexiva que vemos en toda su producción.

No es un texto paródico, sino irónico, y, por añadidura una virulenta sátira moral, y esto es así por mucho que se parodie, sucesivamente, la conciencia bien pensante de todas las policías del mundo, o el alegre nepotismo de las clases pudientes de nuestro país, o la tele que, por

cierto, ha encontrado en la auto parodia, la vacuna contra los detractores de su desopilante banalización.²⁹⁷

Fadouma (2007) nos introduce en el mundo de la ablación y de los derechos de la mujer al placer de la sexualidad. La autora nos presenta un personaje femenino, que a modo de monólogo, se declara culpable de defender este derecho y el de todas las mujeres que se ven en esta situación. El dominio sexual es el concepto más elemental del poder según Millett y Beth Escudé lo deja al descubierto en esta pieza breve pero intensa.

Finalmente, en *Tra(D)iciones* (2010) nos presenta a cinco personajes. Encontramos a FADOUMA, de su pieza breve de 2007, CRISTINA, que abandona al marido, LUNAE que amenaza con inmolarsse delante del Gran Pontífice, MERCÈ que cambia la historia de los cuentos infantiles, e IRINA, una terrorista chechena. Esta obra constituye un cuestionamiento sobre los valores imperantes en nuestra sociedad y la insurrección por parte de la mujer a encajar en los roles que por imposición nos son adjudicados desde nuestra infancia.

El personaje femenino de Beth Escudé es un actante incisivo, cuestionador, irónico, más nunca cínico, que por medio de la risa reflexiva nos exhibe la realidad en toda su crudeza. Controvertido hasta la médula e imponente en su praxis, su personaje reconduce la historia masculina para evidenciar lo otro y lo excluido, mediante una moral existencialista que valora al individuo a través de lo que hace, pues son las acciones —como dirá Beauvoir— las que nos hacen individuos.

²⁹⁷ Alejandro Montiel, «Humorismo(s) en la dramaturgia catalana última», 2006, págs. 10-11.

III.3.3.2 Argumentos de las obras seleccionadas

El destí de les violetes (1995)

Publicada en revista *Escena* 1995 en edición limitada para el Festival de Sitges. Estrenada en el Teatre Internacional de Sitges, el mismo año, por la Cía. ¿Qui on?, bajo la dirección de la autora. Posteriormente representada en temporada en la Sala Beckett de Barcelona en el mismo año.

La obra es una comedia de dieciocho escenas y un epílogo. Escrita en catalán, se desarrolla en múltiples espacios donde son ocho mujeres que representan distintas reacciones posibles de una mujer. De hecho, son varias voces de lo que las acotaciones llaman MUJER ABCDEFGH. Son distintas conductas que en un juego matemático nos da posibles combinaciones en torno a una misma situación.

Pullus, el color del gos quan fuig (1997)

Publicada en catalán por Edicions C, n.º 1, en Barcelona en 1997. En la revista *Escena*, n.º 55-56 en enero de 1999, y por Girol Books, en su colección Telón, Ottawa, Inc., dentro de *L'antologia Nuevos Manantiales, Dramaturgas Españolas de los Noventa*. Estrenada en la Sala Beckett en mayo de 1997 bajo la dirección de la autora. Estrenada en Florencia por la Cía. Les Quayelles con el título *Il colore del Canne quando Fugge* dentro del marco del Festival Il Castello Someros en junio de 1997. Fue publicada en italiano por Il Teatro Lirico di Pisa en junio de 1997 con traducción de Ricardo Rombi. También traducida al castellano con el título de *Pullus, el color del lomo de las liebres huidizas* por

Alejandro Montiel. Estrenada en Teatro del Sur de Buenos Aires en octubre de 2000 bajo la dirección de Ricardo Holcer. También Estrenada en Madrid en la Sala Galileo por la Cía. Dante en septiembre de 2001 bajo la dirección de Adolfo Simón. Lectura dramatizada en Bogotá (Colombia) dentro del Festival Iberoamericano de Bogotá, marzo, 2004. Traducción al francés con el título *Entre chien et loup* por Isabelle Bres. Publicación en el 1. Volumen Théâtre d'auteurs femmes des années 1990 en Spagne, Editions de l'Amandier/Théâtre. Lectura dramatizada, Centre d'Etudes Catalans-Université Paris IV Sorbonne, Paris, marzo, 2000, dirección de Miguel Sevilla. Lectura dramatizada, Théâtre Baudouin-Bunton, Bruselas, marzo, 2000, dirección de Véronika Mabardi. Publicación al inglés por Estreno Contemporary Spanish Plays, 2003, New Jersey. Traducción Bethany M. Korp, con el título *Killing Time*.

La obra es una tragedia contemporánea. Escrita en catalán, se desarrolla en una casa que adopta características oníricas donde el diálogo de una JOVEN conduce con cruel ternura a una ANCIANA que camina hacia la soledad, el vacío y la muerte. Son dos mujeres que, incapaces de vivir sus vidas, han robado historias de nuestra tradición con mitos con los que pueden identificarse: Ruth y Noemí, Hécuba y Andrómaca, Sandra y Draupadi.

Les nenes mortes no creixen (1999)

Publicada por Arola Editors en Textos a Parts, Teatre Contemporani en Tarragona en 2002. Ganó la Bolsa de Ayuda a los creadores del Teatre Nacional de Catalunya en 1999 y el premio Joaquim Bartrina en 2001. Se han realizado lecturas dramatizadas en Versus Teatre de Barcelona en abril de 2000, Teatre Bartrina de Reus en mayo de 2004 bajo la dirección Jordi Vall. Traducida al castellano con el título de *Las niñas muertas no crecen* para la lectura

dramatizada en la Sala Manuel de Falla de Madrid dentro del «Ciclo SGAE» en enero de 2003 bajo dirección de Elena Cánovas. Y traducida al francés para la lectura dramatizada en el festival de Théâtre de Bayonne en 2003 con el título *Les petites filles mortes ne grandissent pas*, traducción de Isabelle Bres y publicada por Editions l’Amandier en París en 2004.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en una calle pequeña de una ciudad portuaria en donde se presenta la historia de una NENA que murió a los ocho años pero que vuelve al mundo para hablar con su PADRE durante cuatro años. Puede hacerlo todo menos tener sentimientos y sensaciones por lo que su padre se lo explica con palabras. Una MUJER, el tercer personaje de la obra, representa el mundo exterior. Pasado los cuatro años, el PADRE ya no tiene nada que enseñarle. Es un diálogo entre los dos lados que separan la vida de la muerte, acompañado por la música de Mahler «canciones para los niños muertos».

Memòria fotogràfica (2001)

Texto radiofónico emitido por Catalunya Ràdio en 2001. Publicada en *Estreno Collection of Contemporary Spanish Plays* en New Jersey en 2003. Lectura dramatizada en el Steven’s Institute of Technology de New Jersey en noviembre de 2002, con traducción de Janet DeCesaris con el título *Keeping in Touch*. Traducida al castellano por Alejandro Montiel con el título *Memoria fotográfica*. Publicada también, en *Estreno Plays, Cuadernos del Teatro Español Contemporáneo* en Ohio Wesleyan University. Lectura dramatizada en el Tercer Salón del libro Teatral Español e Iberoamericano en octubre de 2002 en la Casa de América de Madrid bajo la dirección de Guillermo Heras. Asimismo, publicada en catalán con el título *Memòria fotogràfica* en *Art Teatral*,

Cuadernos de Minipiezas Ilustradas, n.º 19 en Valencia en 2004.

La obra es un drama. Escrito en castellano y catalán, se desarrolla en varias partes de una ciudad en donde los personajes se comunican sólo por teléfono. Una ANCIANA en una cabina telefónica llama a la JOVEN que le ha robado el móvil. Le dice que no la denunciará y que puede quedarse con todo lo que contenía el bolso, pero que le devuelva una vieja fotografía que se encontraba en el bolsillo interior. La JOVEN, inmigrante y madre de un niño de cuatro años, le dirá que debe llamarla la semana próxima y ella le describirá su fotografía. La ANCIANA no tiene más remedio que volver a llamar, estableciéndose así una relación que llevará su recuerdo a adquirir nuevas dimensiones.

Cabaret diabòlic (2003)

Publicada por Ediciones L'Albí en Barcelona en 2008. I Premio Ramon Vinyes de Teatre 2003. Estrenada en el Festival Iberoamericano de Cádiz, Sala pay-pay en octubre de 2003. Estrenada en francés en el Festival «Printemps des comédiens» de Montpellier en junio de 2004. Estreno en la ciudad de Valdivia (Chile) en febrero de 2005. Próximo estreno en Buenos Aires (Argentina).

La obra es un teatro de cabaret. Escrita en catalán, se desarrolla en el escenario de un teatro donde se realiza un cabaret de humor negro con HEVA como presentadora. Por el escenario pasan diferentes mujeres de la historia: HELENA DE TROYA, HROTSVITTA DE GANDERSHEIM, GRAZIDA DE MONTAILLOU, ERZSÉBET BATHORY y LENI REIFENSTAHL. Todas ellas nos hacen reflexionar sobre el hecho de ser mujeres.

Aurora De Gollada (2006)

Publicada por Ediciones Proa en Barcelona en 2006. Forma parte del Proyecto T6 del Teatro Nacional de Cataluña y estrenada en la Sala Tallers en febrero de 2006.

La obra es un drama melancólico. Escrita en catalán, se desarrolla en una funeraria, una estación de policía, una sala forense, un estudio de televisión, el infierno, el purgatorio y el cielo. La obra presenta el vía crucis de AURORA, que ha sido víctima mortal de la violencia doméstica, transita por varios lugares en donde va reflexionando sobre lo que fue su vida. Finalmente llega donde Dios, quien no tiene ninguna respuesta y solución a lo sucedido.

Fadouma (2007)

Publicada en la colección Teatre-Entreacte n.º 71, por la Editorial de la Asociación de Actores y Directores de Escena de Catalunya en Barcelona en 2007.

La obra es un monólogo. Escrita en catalán, se desarrolla en la sala de un tribunal, donde FADOUMA responde a las preguntas sobre su clínica clandestina en donde realiza ablaciones sacando provecho económico de ello. FADOUMA, miente a los esposos de las mujeres que van a su clínica, estableciéndose una relación de complicidad entre las mujeres, que al llegar a casa, se dan cuenta que aún conservan sus órganos de placer.

Tra(D)iciones (2010)

Texto inédito de 2010. Se realizó una lectura dramatizada en «Cicle de Lectures Dramatitzades d’Autors Contemporànies» en el mismo año, con música original de la autora y de Alicia Martel.

La obra es un drama. Escrito en catalán y en castellano, se desarrolla en diferentes espacios donde se presenta a cinco mujeres que rompen las tradiciones de sus respectivas culturas. Así encontramos a FADOUMA, que tiene una clínica de ablaciones y saca provecho de ello, CRISTINA, que ha abandonado al marido, LUNAE que amenaza con inmolarsse frente al Gran Pontífice, MERCÈ, que cuida a una niña mientras cambia la historia de los cuentos infantiles, e IRINA, una terrorista chechena que le habla a su hija por medio de una cámara.

III.3.3.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1995) *El destí de les violetes*, publicada en revista Escena 1995 en edición limitada para el Festival de Sitges. Estrenada en el Teatre Internacional de Sitges, el mismo año, por la Cía. ¿Qui on? bajo la dirección de la autora. Posteriormente representada en temporada en la Sala Beckett de Barcelona en el mismo año.

(1996) *El pensament per enemic*, inédito. Lectura dramatizada en el Sitge Teatre Internacional en junio de 1996, dirección de la autora. Lectura dentro del «Ciclo Sanchis Propone», de SGAE, en enero del 2001, dirección de Magda Puyo. Traducida al inglés por John London con el título *If I Were You*. Lectura dramatizada en el Royal Court Theatre de Londres en agosto de 1996, dirección de Mary Peate. Traducción al castellano por Alejandro Montiel con el título *Si yo fuese tú*.

(1997) *Pullus, el color del gos quan fuig*, publicada en catalán por Edicions C, n.º 1 en Barcelona en 1997. En la revista Escena, n.º 55-56 en enero de 1999, y por Girol Books, en su colección Telón, Ottawa, Inc., dentro de *L'antologia Nuevos Manantiales, Dramaturgas Españolas de los Noventa*. Estrenada en la Sala Beckett en mayo de 1997 bajo la dirección de la autora. Estrenada en Florencia por la Cía. Les Quayelles con el título *Il colore del Canne quando Fugge* dentro del marco del Festival Il Castello Someros en junio de 1997. Fue publicada en italiano por Il Teatro Lirico di Pisa en junio de 1997 con traducción de Ricardo Rombi. También traducida al castellano con el título de

Pullus, el color del lomo de las liebres huidizas por Alejandro Montiel. Estrenada en Teatro del Sur de Buenos Aires en octubre de 2000 bajo la dirección de Ricardo Holcer. También Estrenada en Madrid en la Sala Galileo por la Cía. Dante en septiembre de 2001 bajo la dirección de Adolfo Simón. Lectura dramatizada en Bogotá (Colombia) dentro del Festival Iberoamericano de Bogotá, marzo, 2004. Traducción al francés con el título *Entre chien et loup* por Isabelle Bres. Publicación en el 1. Volumen *Théâtre d'auteurs femmes des années 1990 en Espagne*, Editions de l'Amandier/Théâtre. Lectura dramatizada, Centre d'Etudes Catalans-Université Paris IV Sorbonne, marzo, 2000, dirección de Miguel Sevilla. Lectura dramatizada, Théâtre Baudouin-Bunton, Bruselas, marzo, 2000, dirección de Véronika Mabardi. Publicación al inglés por Estreno Contemporary Spanish Plays, 2003, New Jersey. Traducción Bethany M. Korp con el título *Killing Time*.

(1999) *Beats*, ganadora del Accésit del Credit Andorra. Lectura dramatizada en el Sitges Festival Internacional en junio del 2001, dirección de la autora. Ganadora del Premi Tricicle «Per humor a l'art» de 2002. Lectura dramatizada en el Teatre Victoria en marzo de 2003. Próxima publicación en Edicions 62.

— *Les nenes mortes no creixen*, publicada por Arola Editors en Textos a Parts, Teatre Contemporani en Tarragona en 2002. Ganó la Bolsa de Ayuda a los creadores del Teatre Nacional de Catalunya en 1999 y el premio Joaquim Bartrina en 2001. Se han realizado lecturas dramatizadas en Versus Teatre de Barcelona en abril de 2000, Teatre Bartrina de Reus en mayo de 2004 bajo la dirección Jordi Vall. Traducida al castellano con el título de *Las niñas muertas no crecen* para la lectura dramatizada en la Sala Manuel de Falla de Madrid dentro del ciclo «SGAE» en enero de 2003 bajo dirección de Elena Cánovas. Y traducida al francés para la lectura dramatizada en el festival de Théâtre de

Bayonne en 2003 con el título *Les petites filles mortes ne grandissent pas*, traducción de Isabelle Bres y publicada por Editions l’Amandier en París en 2004.

(2001) *De la influencia de saturno en el único botón de mi chaqueta*, inédito.

— *Memòria fotogràfica*, texto radiofónico emitido por Catalunya Ràdio en 2001. Publicada en Estreno Collection of Contemporary Spanish Plays en New Jersey en 2003. Lectura dramatizada en el Steven’s Institute of Technology de New Jersey en noviembre de 2002, con traducción de Janet DeCesaris con el título *Keeping in Touch*. Traducida al castellano por Alejandro Montiel con el título *Memoria fotogràfica*. Publicada también, en Estreno Plays, Cuadernos del Teatro Español Contemporáneo en Ohio Wesleyan University. Lectura dramatizada en el Tercer Salón del libro Teatral Español e Iberoamericano en octubre de 2002 en la Casa de América de Madrid bajo la dirección de Guillermo Heras. Asimismo, publicada en catalán con el título *Memòria fotogràfica* en Art Teatral, Cuadernos de Minipiezas Ilustradas, n.º 19 en Valencia en 2004

(2003) *Jo vaig*, monólogo breve. Publicado en Col·lecció Teatre-Entreacte de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, n.º 47, Barcelona, 2003. Lectura dramatizada, octubre, 2003, Mercat de les Flors, dentro de la «III edició de la Marató de Monòlegs».

— *El blanco día*, texto breve. Próxima publicación en Madrid por la Casa de América. Lectura dramatizada con motivo del 25 aniversario del Instituto de la Mujer, Madrid, noviembre del 2003.

— *Cabaret diabòlic*, publicada por Ediciones L'Albí en Barcelona en 2008. I premio Ramon Vinyes de Teatre 2003. Estrenada en el Festival Iberoamericano de Cádiz, Sala pay-pay en octubre de 2003. Estrenada en francés en el Festival «Printemps des comédiens» de Montpellier en junio de 2004. Estreno en la ciudad de Valdivia (Chile) en febrero de 2005. Próximo estreno en Buenos Aires (Argentina).

(2006) *Aurora De Gollada*, publicada por Ediciones Proa en Barcelona en 2006. Forma parte del Proyecto T6 del Teatro Nacional de Cataluña y estrenada en la Sala Tallers en febrero de 2006.

(2007) *Fadouma*, publicada en la colección Teatre-Entreacte n.º 71, por la Editorial de la Asociación de Actores y Directores de Escena de Catalunya en Barcelona en 2007.

(2010) *Tra(D)iciones*, inédito. Se realizó una lectura dramatizada en ciclo «Lectures Dramatitzades d'Autors Contemporànies» en el mismo año, con música original de la autora y de Alicia Martel.

III.3.4 MERCÈ SARRIAS (Barcelona, 1966)

Es Licenciada en Ciencias de la Información y Periodismo²⁹⁸ por la Universidad Autónoma de Barcelona en la promoción de 1989. En 1990 fue seleccionada por la Bienal de Jóvenes de Barcelona en la sección de escritores y es, en estos años, que asiste a los talleres de dramaturgia de José Sanchis Sinisterra en la Sala Beckett iniciando así su recorrido por el teatro. Se encuentra en sus obras un excelente dominio del lenguaje, un espacio único, muy pocos personajes, una única situación y un uso del tiempo que son clara influencia de estos talleres. «Mercè Sàrries construye un inteligente teatro de síntesis en el que nos presenta personajes que se expresan de manera indirecta, aparentemente trivial. A partir de la evolución progresiva de unos diálogos poco explícitos, se percibe un significado sutilmente vertido en el texto».²⁹⁹

El estilo de esta autora —si bien parte desde la óptica beckettiana— alcanza en la actualidad una madurez en el tratamiento de la realidad y su compromiso con ésta que le es propia.

²⁹⁸ «Como periodista, fue corresponsal en Sevilla del diario *El Observador* durante la Exposición Universal de 1992, instalándose en esta ciudad durante un año. Anteriormente había trabajado en el *Avui* (1989-1990), y colaborando en *La Vanguardia* y *El Observador*, en los suplementos dominicales. También ha publicado en las revistas *El Temps*, *Escena* y *El siglo*. Como guionista ha trabajado en la serie *Quico*, en el programa de teatro del Canal 33. La *Revista de l'Espectacle*, así como en *L'Apuntador*, de TVE. Durante cinco años colaboró —realizando series documentales de aventura, vídeos didácticos o de difusión de acontecimientos festivos como las fiestas de la Mercè— con la productora BeNeCé de Barcelona. También ha trabajado como guionista de CDRom, páginas WEB, audiovisuales y vídeos para SONO Multivisión. Ha formado parte del equipo de guionistas de las series de televisión *Quico el progre*, *El Joc de Viure*, *Laura*, *Jet Lag*, *Plats Bruts* y *Porca Misèria* de tv3. Forma parte del colectivo Germanes Miranda, con el que participa con relatos cortos en los libros *Zel*, *Por* y *Família* para Columna Edicions. [...] Además es guionista del corto *Julia*, rodado en septiembre de 1996 en Barcelona». Hormigón, *op. cit.*, pág. 902.

²⁹⁹ *Ibidem*.

Parlar del compromís amb la realitat de vegades es confon amb el fet de parlar de coses candents; per exemple, llegint obres d'autors contemporanis europeus n'hi ha moltes que tracten la pederàstia. I el compromís amb la realitat no sempre està en el fet d'explicar un aspecte candent de la societat, com és ara la pederàstia o l'atur, sinó moltes vegades es tracta de parlar de la societat mateixa. I aquest compromís el tenim tothom des del moment en que ens posem a escriure, perquè vivim en societat.³⁰⁰

Sus temáticas afincadas en la reflexión sobre los hechos que van viviendo sus personajes marcan la pauta de lo que es toda su producción. La maternidad como punto importante en sus obras va siempre desde la perspectiva femenina, que sin tapujos y adornos, retrata la vida de la madre y las relaciones que se establecen por medio de ella de forma veraz y cruda. No hay metáforas en su lenguaje, sino más bien, éste, parte desde la más profunda sinceridad. «Creo en un lenguaje teatral que busca mostrar las relaciones entre los personajes a través del subtexto y que transcurre en un terreno alejado del tópico, mostrando un mundo cargado de matices y complejo, donde hay muy poco de blanco y negro, y muchos grises».³⁰¹

III.3.4.1 La contradicción como protagonista

El personaje femenino creado por Mercè Sarrias tiene cierta semejanza con el creado por Lluïsa Cunillé —ambas han asistido a los talleres de Sanchis Sinisterra—, pero a diferencia de él no suele ser tan abstracto y anónimo. La

³⁰⁰ Maria Josep Ragué Arias, «Els joves dramaturgs i el compromís amb la realitat», 2000, pág. 18. Intervención de la autora en la mesa redonda de 1999.

³⁰¹ Candyce Leonard y Iride Lamartina-Lens, *Nuevos Manantiales Dramaturgas Españolas de los Noventa*, 2001-2002, pág. 99.

autora, conserva una relación circunstancial entre ellos que nos permiten saber más de sus vidas mediante esta interacción. Su personaje no suele relacionarse en pomposas o estridentes situaciones, sino en una valoración de éstas y sus elementos cotidianos, asimismo, su lenguaje no suele ser recargado ni mucho menos trágico.

Suele crear pocos personajes para sus obras, salvo, *En defensa dels mosquits albins* (2004) y *Quebec-Barcelona* (2010), donde sorprende con personajes más urbanos y con un conflicto claramente patente. Son actantes —a fin de cuentas— en una permanente contradicción. Complejos, poéticos, y nostálgicos a la hora de enfrentarse al mundo, rememoran tiempos anteriores, recuerdos, amores y deseos que sólo podemos intuir por el espacio, que casi siempre suele ser único al igual que la situación en la que se encuentran y en donde los elementos simbólicos yacen como subtexto, siendo ejemplos claros, *Al tren* (1995) y *La dona i el detectiu* (2000), en donde los personajes no están al servicio del argumento, sino al contrario, el argumento va creándose y desarrollándose mediante la praxis de los actantes, ocurriendo un hecho único de distanciamiento, inconsciente de los personajes, ya que mediante su voluntad, que es la que maneja la acción, se reconocen a sí mismos como seres sumergidos en una realidad enrarecida: como personajes de hechos sorprendentes.

Este tratamiento de la realidad en su obra *Al tren* (1995) lo encontramos en el desdoblamiento del personaje femenino en su ser pasado y en su ser futuro. La autora cuestiona el paso del tiempo, pero ahora desde la perspectiva interna y no exterior que supeditaba a sus personajes de *La dona i el detectiu* (2000). La reflexión se cierne en la decisión banal y nimia que tendrá consecuencias irreparables. La contradicción mueve a los personajes que en un devenir inmaterial cuestionarán sus vidas.

La reflexión del paso del tiempo es lo que surge de un encuentro aislado en *La dona i el detectiu* (2000). Son personajes solitarios y —como en las obras de Lluïsa Cunillé— no sabemos nada de ellos. La obra refleja sus deseos y miedos en una realidad sin artificios que presenta lo cotidiano y lo íntimo. La DONA, como antagonista del DETECTIVE, retrata a través de sus diferencias una situación que no sólo es propia de la mujer, ya que el tiempo obra de la misma manera en ambos, realzando la universalidad del individuo que deja atrás el género para dar paso a su complejo mundo metafísico.

La autora nos sorprende con *En defensa dels mosquits albins* (2004) donde cambia de registro en relación a la conformación de sus personajes. Sin desmarcarse de su estilo y compromiso con la realidad, Mercè Sarrias, retrata personajes más cercanos, instalándolos en un ambiente urbano que no los aleja de nuestro cotidiano. Son caracteres con los cuales se empatiza rápidamente, bien contruidos, con conflictos claramente presentados y con uso de la fragmentación que se hace menos visible por la estructuración de la obra. En sus personajes femeninos vemos un humor peculiar y personal de la autora, quien mediante la contradicción provoca la risa reflexiva sobre las cosas ordinarias que parecieran destrozarnos la vida.

A les set em llevo (2007) retrata la situación de la madre en su entorno cotidiano en donde, en forma de monólogo, se expone la dura condición de equilibrar familia y trabajo. El personaje mediante la introspección analiza su comportamiento que le revela —mediante la reiteración de su praxis— que ha perdido su individualidad en pos de la funcionalidad familiar.

En *Informe per a un policia volador* (2009), Mercè Sarrias, presenta un personaje profundo y complejo que se va conociendo y construyendo a sí mismo desde los errores propios y el de los demás. Es una obra que nos invita al

autoconocimiento en pos de la verdad, que puede resultar en la total destrucción de todo lo que conocemos o, por el contrario, significar un nuevo comienzo. De todos sus personajes femeninos, ANNA, es el que más utiliza la contradicción como medio de conocimiento de la verdad.

Finalmente, en *Quebec-Barcelona* (2010) retrata la vida de dos mujeres que emprenden un viaje en direcciones opuestas. EVA huye del fracaso de no poder cambiar el mundo de forma individual y ANN va en busca del amor pasional y romántico de épocas remotas. El viaje como mecanismo de autoconocimiento y el poner a sus personajes en situaciones que cuestionen sus conductas, posibilita la reflexión sobre la verdad que buscan y la que encuentran.

El personaje femenino creado por Mercè Sarrias es un actante comprometido con la realidad. El protagonismo dado a la mujer en situaciones que no devienen en grandes hazañas —característica del protagonismo masculino—, conforma un mundo íntimo y cercano que, sin pretenderlo, retrata lo efímero y pequeño de la existencia. La síntesis y la evolución paulatina de su diálogos conforma al personaje femenino como catalizador de ciertas emociones que parecieran ser banales pero que no lo son en absoluto. En este sentido, Mercè Sarrias, se adentra en las pequeñas fisuras temáticas que los grandes tópicos encubren.

III.3.4.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Al tren (1995)

Texto inédito de 1995, estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo

año.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en el vagón de un tren, donde una mujer mayor se encuentra a una joven en el compartimiento. Ambas son la misma persona. La joven se dará cuenta que aquella mujer le está mostrando lo que será en el futuro.

La dona i el detectiu (2000)

Estrenada en la Sala Beckett en diciembre del 2001 bajo dirección de Toni Casares. Se realizó una lectura dramatizada en el Festival de Teatre de Sitges el año anterior. Publicada en *Monografías de autores españoles contemporáneos* en su n.º 9 [en-línea].

La obra es un drama. Escrita en catalán se desarrolla en un despacho, donde una MUJER, comunica al DETECTIVE que la han despachado del bar en el que trabajaba, y que a él, tampoco van a quererle ya como cliente. La empresa ha decidido renovarse, teniendo clientes y empleados más jóvenes. Durante el transcurso de este contacto efímero y aislado, se establece entre ambos una extraña complicidad donde los diálogos reflexionan sobre el paso del tiempo y sobre la monotonía de las relaciones personales.

En defensa dels mosquits albins (2004)

Publicada por Ediciones Proa en 2007. Se realizó una lectura dramatizada en Santiago de Chile en julio de 2005, dentro de los actos de «Lugares como poemas, creación catalana en Chile». Se estrenó en el Teatro Nacional de Cataluña en el marco del Proyecto T6 en la Sala Tallers, bajo la dirección de

Carol López en 2007.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en diversos espacios como la casa de la protagonista, una escuela, un parking de coches, etc., donde se retrata la vida de MARTA, quien cree tener su vida armada y controlada; que viéndose enfrentada a los conflictos afectivos, familiares y sociales, que ella misma se ha forjado, se dará cuenta que lo que creía no es lo que se imaginaba.

A les set em llevo (2007)

Editada en *Dramatúrgies breus per a intèrprets ideals. Deu autors escriuen als seus intèrprets*. Colección *Teatre-Entreacte* n.º 71, por La Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña en Barcelona en 2007.

La obra es una pieza breve. Escrita en catalán se desarrolla en la casa familiar y el trabajo de la protagonista donde, ésta, realiza las acciones de cada día de manera mecánica viéndose sumida en una rutina que no puede controlar por las demandas del trabajo, el marido y los hijos.

Informe per a un policia volador (2009)

Publicada por ediciones Proa en Barcelona en 2009. Se estrena en la Sala Muntaner, bajo el marco del T6 del Teatro Nacional de Cataluña, bajo la dirección de Miguel Casamayor en 2009.

La obra es un monólogo. Escrita en catalán, se desarrolla en diversos espacios, donde ANNA, hija de un eminente médico forense que ha muerto, busca a los culpables. La policía sostiene que se trata de un accidente, pero ANNA —

también médico forense—, inicia una investigación para esclarecer los hechos. El proceso se transforma en un viaje a través de sí misma, de su infancia y de los hechos que han marcado más profundamente su vida. Una oportunidad para descubrir por qué es cómo es, por qué sale huyendo cuando alguien se le declara y por qué a veces siente la necesidad imperiosa de perderse por la ciudad.

Quebec-Barcelona (2010)

Un proyecto en conjunto con el Théâtre de la Sortie de Secours del Quebec. Estrenada en 2012 bajo la dirección de Philippe Soldevila (Canadá), en la Sala Planeta de Girona, en el marco de la Temporada Alta. Del mismo modo, ha sido representada en Quebec teniendo un gran éxito. Publicada por Arola Editors en su colección Texts a parts n.º 103 en noviembre de 2012.

La obra es una comedia. Escrita en catalán y traducida al francés, se desarrolla en Barcelona y Quebec, donde se cuenta la historia de dos mujeres que viajan en sentido contrario de la otra. EVA, profesora de educación infantil, va de Barcelona a Quebec, huyendo del fracaso personal y la educación, mientras, ANN, viaja a Barcelona buscando el amor romántico, pasional y eterno. Es un viaje donde encuentran la verdad que su ciudad no les deja ver.

III.3.4.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1995) *Al tren*, inédito. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo año.

(1996) *Àfrica 30*, Premi Ignasi Iglésias y Accésit al Premio María Teresa León. Publicada por Ediciones ADE nº 19, 1997, y estrenada en la Sala Beckett, Barcelona, 1998,

(1997) *Un aire absent*, escrita con la ayuda del Centre Dramàtic de la Generalitat. Traducida al inglés por John London bajo el patrocinio del Royal Court Theater y al francés por Christine Gagnieux. Lecturas dramatizadas en el Teatre Romea de Barcelona en 1998 y en el Echange Theatre de Manchester en 1999.

(2000) *La dona i el detectiu*, estrenada en la Sala Beckett en diciembre del 2001 bajo la dirección de Toni Casares. Se realizó una lectura dramatizada en el Festival de Teatre de Sitges el año anterior. Publicada en *Monografias de autores españoles contemporáneos* en su n.º 9 [en-línea].

(2004) *Una lluita molt personal*, editada en *Dramaticulària: 18 textos breus per felicitar-nos*. Publicado en Tarragona por Arola en 2005.

— *En defensa dels mosquits albins*, publicada por Ediciones Proa en 2007. Se realizó una lectura dramatizada en Santiago de Chile en julio de 2005, dentro de los actos de «Lugares como poemas, creación catalana en Chile». Se estrenó en

el Teatro Nacional de Cataluña en el marco del Proyecto T6 en la Sala Tallers, bajo la dirección de Carol López en 2007.

(2007) *A les set em llevo*, editada en *Dramatúrgies breus per a intèrprets ideals. Deu autors escriuen als seus intèrprets*. Colección Teatre-Entreacte n.º 71, por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña en Barcelona en 2007.

(2009) *Informe per a un policia volador*, publicada por ediciones Proa en Barcelona en 2009. Se estrena en la Sala Muntaner, bajo el marco del T6 del Teatro Nacional de Cataluña bajo la dirección de Miguel Casamayor en el mismo año.

(2010) *Quebec-Barcelona*, un proyecto en conjunto con el Théâtre de la Sortie de Secours del Quebec. Estrenada en 2012 bajo la dirección de Philippe Soldevila (Canadá), en la Sala Planeta de Girona, en el marco de la Temporada Alta. Del mismo modo, ha sido representada en Quebec teniendo un gran éxito. Publicada por Arola Editors en su colección Texts a parts n.º 103 en noviembre de 2012.

III.4 Autoras significativas del siglo XXI

III.4.1 EVA HIBERNIA (La Rioja, 1973)

Vive en Barcelona. Es Licenciada en Artes Escénicas, especialidad Dramaturgia-Dirección por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), promoción 1992/1996. Ha realizado el Doctorado en Humanidades «El món com text», dirigido por Eugenio Trias en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Del mismo modo cursos de dramaturgia con José Luis Alonso de Santos, Marco Antonio de la Parra, Rodolfo Santana, José Sanchis Sinisterra, Sergi Belbel, Fabrice Melquiot y Javier Daulte. De narrativa con Luis Landero, de interpretación de textos contemporáneos con Ignacio Calvache, Guillermo Heras y Franklin Caicedo, de máscara con Luca Aprea y Fabricio Chiodeti, de memoria corporal dramática con Jessica Walker, de hara con Jordi Calvet, de voz con Dina Rot y Mara del Alar, de creatividad con Marga Iñiguez. Completan la versatilidad de su formación estudios de música y piano realizados en el Conservatorio de Logroño.

Es autora dramática, poeta, directora de escena, actriz y cantante. Como creadora impulsa o participa en proyectos de variado formato. En 2000, junto con Julia Bel, funda DELIRIO, Asociación para la Difusión de las Artes. Del mismo modo, pertenece a la Asociación de Creadoras Escénicas (Proyecto Vaca). Fue autora residente del Proyecto T6 del Teatro Nacional de Cataluña, la SGAE y la Coordinadora de Salas Alternativas (COSACA).

La escritura de Eva Hibernia es de una riqueza lírica desbordante, de imágenes y mágica. Su imaginario procede de lo onírico y en él vemos la

conexión de sus personajes con los elementos de la naturaleza. La pulsión de la muerte está presente en toda su producción ya sea como expiación o desenlace de un deseo erótico. En este sentido el teatro de esta autora es un claro ejemplo de la concepción de Bataille, ya que su personaje femenino está en una constante experiencia interior de orden erótico:

Si la poesía introduce lo extraño, lo hace por la vía familiar. Lo poético es lo familiar, disolviéndose en lo extraño y nosotros con él. No nos desprovee nunca de todo, en todos los aspectos, pues las palabras, las imágenes disueltas, están cargadas de emociones ya experimentadas, ligadas a objetos que las unen a lo conocido.³⁰²

Su estilo poético unido a la naturaleza la acerca a una estética matriarcal que hace que su estilo dramático sea único y reconocible. En él, la condición humana es cuestionada desde la ensoñación que va más allá de la ficción ya que «el verdadero éxtasis reúne el intelecto, las emociones y la acción en un clímax en que ninguna capacidad está limitada por otra. No se expresan consecutivamente sino simultáneamente, y cada una, está a su máxima capacidad».³⁰³

La autora invita a la experimentación de ese mundo irreal y extraño que rodea a su personaje. El conflicto fluctúa en atmósferas mágicas y oníricas. Usa un lenguaje lírico donde no hay cabida para los silencios ya que es por medio de su poesía por la cual nos acercamos a los personajes. Como las anteriores dramaturgas ha realizado talleres con José Sanchis Sinisterra, pero es indudable que Eva Hibernia ha consolidado un estilo propio que deja atrás la situación

³⁰² George Bataille, *La experiencia interior*, 1972, pág. 15.

³⁰³ Heide Göttner-Abenroth, «Nueve principios para una estética patriarcal», 1986, pág. 111.

beckettiana, más próxima a «las nuevas dramaturgias».

III.4.1.1 Lo onírico como protagonista

Su personaje, siendo realista, toma connotaciones mágicas y oníricas a medida que va transcurriendo la obra, reflejando un viaje hacia los lugares más recónditos de la memoria o subconsciente. Del mismo modo está muy ligado a la tierra, a los elementos que la componen. La mayoría poseen un perfil clásico en donde le es difícil doblegar su destino, más no imposible lograrlo. Eva Hibernia le otorga la capacidad de decidir después de haber pasado por un proceso de aprendizaje personal y espiritual en el que la muerte siempre está presente.

Presenta hermosos monólogos poéticos o diálogos sumergidos en mundos de ensoñación: es una escritura de imágenes. En ella, el personaje femenino actúa creando un lazo que va más allá de la aparente realidad en la que encontrará la libertad a un nivel metafísico. *Mu (fragmentos)* (1996) se sumerge en la violencia erótica que conlleva el éxtasis del verdugo; en donde se cuestiona la humanidad y si hay algo de humanidad en ella. La autora introduce el travestismo, siendo la primera obra que cuestiona la sexualidad tanto terrenal como divina.

En *Los días perdidos* (1997) la guerra de Bosnia marca la praxis de los personajes que se relacionan entre sí desde el miedo, la angustia y la necesidad. Y en donde la mujer es moneda de cambio para el hombre de la guerra que vierte en ella su necesidad.

Por su parte, *El arponero herido por el tiempo* (1997) conserva los roles

clásicos del padre, la madre y la hija. Siempre unidos por un dolor común, por rencores, por ansias de venganza, por secretos, por intrigas e incesto. Los lamentos de los actantes son monólogos que se intercalan con escenas dialogadas que encubren el secreto familiar. Del mismo modo cada personaje toma el rol de coreuta cuando explican el porqué de sus lamentos. El padre representa el rol del patriarca, el eterno viajero —característica común en la tragedia griega—, siendo metáfora de la ausencia. La madre y la hija representan la condición social de la mujer, tanto en la antigua Grecia como en la actualidad. La especificidad femenina se hace evidente de manera explícita, ya que, tanto la madre como la hija, representan los dos extremos de una misma postura: la primera, retrata el canon masculino de la mujer y la personificación de la venganza en la tragedia griega. Y la segunda, representa la oposición a ese canon, recordándonos a la pequeña Antígona.

En *Juana -delirio-* (2005) recrea la historia de Juana de Arco como personaje unido a los elementos de la naturaleza. En este sentido, JUANA, se revela al canon imperante poniendo su cuerpo y mente a disposición de las fuerzas espirituales para alcanzar un ideal que colme a todos los seres humanos. Es una historia sobrecogedora que nos muestra el calvario de una decisión personal, donde JUANA va evolucionando desde una mujer indefensa a un ser que rompe los convencionalismo y que reivindica la vida y dignidad humanas.

Fuso negro (2005), retrata personajes que se desenvuelven en un contexto policial. El misterio reina en cada situación, otorgándole así matices diferentes en donde, nuevamente, se mezcla el mundo real con el onírico y el sobrenatural. Del mismo modo vemos en ISEO el erotismo llevado a su límite, provocando el renacer en su transgresión.

Nos introduce a CLARA en *Una mujer en transparencia* (2008), cuya experiencia erótica —como en ISEO— la hará vivir el éxtasis y la expiación en un renacer metafísico. Mientras que en *La América de Edward Hopper* (2009), la multiplicidad y la infinidad de posibilidades retrata todas las personas que pueden habitar en nuestro interior. La obra corresponde al desarrollo de un ciclo donde las palabras constituyen la fe de los personajes.

Finalmente, en *La semana del diluvio* (2010) vuelve a reflexionar sobre la experiencia interior por medio de un viaje; cuya detención es un cruce intermedio en donde la protagonista ha de decidir el camino que desea seguir. En esta encrucijada no se encuentra sola, ya que como CLARA de *Una mujer en transparencia*, la acompaña otro ser que la cuestiona y ayuda en su conflicto.

El personaje femenino de Eva Hibernia sigue un patrón de conducta que deviene de su intensa búsqueda del conocimiento personal, el que debe atravesar —necesariamente—, una experiencia erótica que la haga entrar en contacto con el cuerpo y su lenguaje, que es el nexo entre la realidad y el origen de su femineidad.

III.4.1.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Mu (fragmentos) (1996)

Publicada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) en Madrid en 1996.

La obra es drama poético. Escrita en castellano, se desarrolla en varios

lugares de una ciudad donde CORDELIA se cuestiona su vida de personaje secundario como hija de LEAR. Mientras un ÁNGEL va juzgando a los hombres por voluntad de Dios. Guerras, hambre, horror y muerte se presentan como reflejo del caos de la vida.

Los días perdidos (1997)

Publicada por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid en 1997 en su colección «Damos la palabra, Textos n.º 5».

La obra es una tragedia. Escrita en castellano, se desarrolla en las ruinas de lo que queda de la guerra de Bosnia. Sus personajes, seres fantasmagóricos, deambulan y sobreviven en una ciudad donde ya no hay lugar para la esperanza; donde la violación se ha convertido en arma para liquidar al enemigo desde su inocencia.

El arponero herido por el tiempo (1997)

Publicada por Ediciones Injuve de Madrid en 1998. Ganó el Accésit al Premio Nacional Marqués de Bradomín en 1997. Se realizó una lectura dramatizada dirigida por Àngels Aymar en la III edición del ciclo «Proposa», organizado por Proyecto Vaca (Asociación de Creadoras Escénicas), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Fundación Autor en Barcelona en 2002.

La obra es una tragedia. Escrita en castellano, nos presenta una familia de pobres pescadores compuesta por tres miembros: el padre, la madre y la hija. El padre es arponero y el único proveedor del grupo familiar, la madre había

trabajado en la misma fábrica del padre, pero por un «accidente» —como ellos prefieren llamar a la violación sufrida por la madre a manos del patrón—, su relación se terminó de acabar. La hija, es una joven emprendedora y soñadora que desea poder valerse por sí misma en un mundo gobernado por hombres. Ella sufre una relación de amor/odio con la madre, a quien culpa de la muerte del extranjero, un amigo del padre que al sufrir un accidente en la fábrica va a vivir a casa de la familia. Poco tiempo después el extranjero desaparece misteriosamente, la madre alega que se fue a vivir su vida, pero la realidad es que ella le dio muerte por haberla violado y enamorado a su hija. Finalmente, descubrimos que la hija ama a su padre, dejando al descubierto el incesto, el otro motivo de la mala relación entre ambas mujeres.

Juana -delirio- (2005)

Texto inédito de 2005. Se realizó una lectura dramatizada dirigida por Margarita Reiz dentro del ciclo «Autora a Escena», organizado por Proyecto Vaca en 2005 y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Madrid. Estreno en Sala Cuarta Pared en diciembre de 2009, bajo la dirección de Margarita Reiz.

La obra es una tragedia. Escrita en castellano, nos presenta fragmentos de la vida de Juana de Arco, la mujer que abandonó su niñez para cumplir la voluntad de las voces que comenzó a oír de pequeña. Es un repaso por los momentos más íntimos y por sus últimos días al servicio de Francia y de su Dios.

Fuso negro (2005)

Gana el Accésit al Premio de Teatro SGAE en 2005. Editado por Fundación Autor, en su colección «Teatroautor» en Madrid en 2006. Seleccionada para los III Encuentros Castillo de Magalia, bajo la dirección de Fernando Soto. Navas del Marqués en 2008. Puesta en escena con dirección de Hibernia en el Teatre L'Estruch en noviembre de 2010.

La obra es un drama. Escrita en castellano, se desarrolla en varios espacios entre la ciudad y el bosque. La autora nos presenta a ISEO como protagonista. Un personaje complejo y misterioso que bajo un contexto policíaco nos va desvelando en lo que puede acabar una vida llena de dolor. Ella, pareciera ser una representación de la mujer débil e indefensa, pero bajo ese velo se esconde un ser humano con la capacidad y el valor de superar la muerte como vía de escape y de encontrar un sentido a la vida, que no tiene que ver con el hecho de evadirse de la realidad sino de encontrar en ésta su verdadero y más íntimo deseo.

Una mujer en transparencia (2008)

Publicada por Ediciones Proa en Barcelona en 2008. Forma parte del Proyecto T6, siendo su estreno en la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya en enero de 2008.

La obra es un drama. Escrita en castellano, se desarrolla en un lugar indeterminado de la conciencia y el universo, donde CLARA y un hombre están perdidos en un extraño estado después de sufrir un accidente. Guiados por las preguntas de tres seres misteriosos consiguen ver su futuro inminente y

averiguar la causa: una decisión que la mujer tomó hace trece años. Es la metamorfosis de la mujer hacia su transparencia, hasta atravesar la herida abierta sobre la que ha forjado su identidad. Una identidad que la separa de la vida.

La América de Edward Hopper (2009)

Publicada por Ediciones Proa en Barcelona en 2009. Formó parte del Proyecto T6 del TNC en el mismo año. Tuvo un estreno en el Teatre de Ponent en mayo de 2009 y temporada en la Sala Beckett en junio. Del mismo modo temporada en el Teatro Español de Madrid en junio y julio de 2010.

La obra es un drama. Escrita en castellano, se desarrolla en múltiples lugares en el tiempo, en donde un hombre y una mujer desean conseguir la multiplicidad de una sola cosa: todas las personas que se esconden en una única persona y en todas las cosas que la conforman.

La semana del diluvio (2010)

Manuscrito de 2010. En espera de publicación.

La obra es un drama. Escrita en castellano, se desarrolla en un hotel de carretera donde dos mujeres se encuentran. Una huye, la otra la ayuda a escapar. Un hombre arrastrado por el diluvio llegará al hotel, iniciando el desenlace de una semana dedicada al autoconocimiento y a la aceptación para alcanzar la libertad.

III.4.1.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1994) *La pieza del adiós*, publicada por Ediciones RESAD. Colección Piezas Breves y Bocetos, Madrid.

(1995) *El bestiario del tiempo*, estrenada en la RESAD, dirección de la autora.

(1996) *Almada*, estrenada en el Círculo de Bellas Artes, Madrid, dirección de la autora.

—*Mu (fragmentos)*, publicada por Ediciones RESAD en Madrid en 1996.

(19¿?) *La hija de Barrabás*, inédito. Lectura dramatizada a cargo de la Cía. Delirio, dentro del ciclo «Paraula d’Autor» de la XXXII edición del Sitges Teatre Festival.

(1997) *Los días perdidos*, publicada por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid en 1997, en su colección «Damos la palabra, Textos n.º 5».

— *El arponero herido por el tiempo*, publicada por Ediciones Injuve de Madrid en 1998. Ganó el Accésit al Premio Nacional Marqués de Bradomín en 1997. Se realizó una lectura dramatizada dirigida por Àngels Aymar en la III edición del ciclo «Proposa», organizado por Proyecto Vaca (Asociación de Creadoras Escénicas), SGAE y Fundación Autor en Barcelona en 2002.

(2000) *El avaro*, adaptación de la obra de Moliere, para teatro de objetos. Un trabajo realizado para la Cía. Jordi Bertrán, estrenado dentro del XIV Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles, Teatre Ovidi Monlltor, Barcelona.

(2001) *Lamento*, pieza breve a partir de la exposición fotográfica de Sebastião Salgado, «Éxodos». Proyecto coordinado por José Sanchis Sinisterra. Publicada por el Instituto de la Juventud y la Editorial Ñaque, Ciudad Real, 2001 y estrenada en Casa de América, Madrid, el mismo año.

(2005) *Ñi Jujrí Mujrí (no és fácil de dir)*, dramaturgia sobre *La Gaviota* de Chéjov. Estrenada en el Teatre Estudi y dirigida por Marta Gil Polo en Barcelona.

— *Confesión de la sangre para mujer negra*, texto breve para el «Proyecto Grita Sida», coordinado por Adolfo Simón, Madrid, 2005. Próxima publicación por la Universidad Complutense de Madrid.

— *Juana -delirio-*, inédito. Se realizó una lectura dramatizada dirigida por Margarita Reiz dentro del ciclo «Autora a Escena», organizado por Proyecto Vaca en 2005 y la SGAE de Madrid. Estreno en Sala Cuarta Pared en diciembre de 2009 bajo la dirección de Margarita Reiz.

— *Fuso negro*, gana el Accésit al Premio de Teatro SGAE en 2005. Editado por Fundación Autor, en su colección «Teatroautor» en Madrid en 2006. Seleccionada para los III Encuentros Castillo de Magalia bajo la dirección de Fernando Soto. Navas del Marqués en 2008. Puesta en escena con dirección de Hibernia en el Teatre L'Estruch en noviembre de 2010.

(2008) *Una mujer en transparencia*, publicada por Ediciones Proa en Barcelona. Forma parte del Proyecto T6, siendo su estreno en la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya en enero de 2008.

(2009) *La América de Edward Hopper*, publicada por Ediciones Proa en Barcelona. Formó parte del Proyecto T6 del TNC en el mismo año. Tuvo un estreno en el Teatre de Ponent en mayo de 2009, y temporada en la Sala Beckett en junio y temporada en el Teatro Español de Madrid en junio y julio de 2010.

(2010) *La semana del diluvio*, manuscrito. En espera de publicación.

III.4.2 CAROL LÓPEZ (Barcelona, 1969)

Es Licenciada en Dramaturgia y Dirección Escénica por el Instituto del Teatro de Barcelona. Participa en el Laboratorio de Escritura y Dramaturgia, organizado por la Royal Court, SGAE y el STI creación contemporánea en 2002. El Ministerio de Cultura le concede becas para realizar el Seminario de Guion Cinematográfico en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), y los Cursos de Escritura Dramática en Buenos Aires (Argentina). Del mismo modo participa en el Curso La Dramaturgia de la Catástrofe, impartido por Rafael Spregelburd y organizado por Temporada Alta de Girona y la Sala Beckett de Barcelona. En 1998 gana el premio María Teresa León con su primera obra, *Susie*, que toma como plantilla la obra *Edmond* de David Mamet. Ella aprovecha los recursos ofrecido por esta obra y realiza una versión femenina de la misma.

Sus últimas creaciones parten del trabajo con los actores, por lo que no se define como dramaturga en el sentido convencional del término. Una historia y personajes poco definidos son el comienzo para el proceso creativo de la autora, y directora, de sus espectáculos, quien resuelve algunos aspectos de la dramaturgia en el proceso de dirección de sus obras en donde plantea la historia y las improvisaciones que deberán efectuar los actores y actrices.

III.4.2.1 El doble opuesto como protagonista

Los personajes creados por esta autora nacen de un imaginario con una única obsesión: el que la historia se entienda. Desde este punto de partida, Carol

López, a través de las improvisaciones, va encontrando el cómo expresar mejor las ideas que desea contar en su historia y el por qué desea contarlas. Su inspiración nace —como la misma autora ha confesado— de las películas que forman su universo particular de creación. La generación a la que pertenece, creció mirando la televisión y es por ello que su estilo no es un estilo auto impuesto sino que es fruto de vivencias personales que a través de la melancolía nos presenta personajes que son, en su gran mayoría, perdedores o personas quienes han visto sus sueños frustrados. La autora utiliza los medios expresivos del cine para contar una historia que la apasiona sin pensar en el público de una manera consciente. Lo que potencia la reflexión por parte de éste, sin que la idea de dirección sea juez o parte de una visión preconcebida ya que la autora se limita a contar una historia y deja que el espectador saque sus propias conclusiones.

Susie (1998) presenta la historia de una mujer, que en una noche, cambia por completo su vida. Con un lenguaje realista y cercano —tan característico de su obra— retrata las consecuencias de las decisiones sin tapujos y pasando por temas tan variados como la familia, el matrimonio y la prostitución. Lo interesante de esta pieza es que la autora hace su versión femenina de *Edmond* de David Mamet otorgando así un punto de vista fresco y novedoso de esa otra parte que siempre queda en el olvido.

Las relaciones de pareja son un tema recurrente en su producción y en ellas encontramos la influencia del cine de Woody Allen. En su obra *Una història en 4 parts, La pareja* (2004), vemos este influjo tanto en el diálogo de los personajes como en la construcción de la puesta en escena con acciones intercaladas o paralelas que juegan y reconstruyen el estilo de montaje cinematográfico. En esta pieza la autora nos presenta a dos parejas antagonistas

y el choque de sus ambiciones individuales que desestabilizan la relación. Del mismo modo, en *V.O.S (Versió Original Subtitulada)* (2005), vuelve a tratar el tema de las relaciones amorosas desde la perspectiva de la liberación de los convencionalismos sociales. Siendo fiel a su estilo vuelve a tocar temas como la maternidad, la soltería, la amistad y el sexo.

Finalmente, en *Last Chance (última oportunidad)* (2006), retrata personajes marginales y perdedores en donde la periferia toma protagonismo dentro de una ciudad que se ve y se vive muy lejana. La relación que la autora establece entre los tres actantes de la obra logra una mayor profundidad que en sus anteriores piezas. Vemos una evolución en la construcción de los personajes y una mayor madurez al enfrentarlos a situaciones límites.

La producción de Carol López ha ido en aumento en los últimos años. En ellas encontramos éxitos de taquilla como *Germanas* en 2009, presentada en la Sala Villarroel de Barcelona. Todas ellas con personajes femeninos reales, cercanos y sin ningún tipo de victimismo. Es necesario aclarar, que no son incluidas en este estudio porque nos ha sido imposible contactar con su autora. Si bien son piezas que han sido estrenadas no han sido publicadas y los textos no se han podido conseguir para esta investigación. A pesar de ello, incluimos la producción de esta autora, ya que su contribución al reflejo de la figura femenina ha sido y es importante.

III.4.2.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Susie (1998)

Publicada por la Asociación de Directores de Escena (ADE) en su n.º 23 en Madrid en 1999. Fue premio María Teresa León en 1998. Estrenada en La Cuina del Institut del Teatre de Barcelona en 1999 bajo la dirección de la autora.

La obra es un drama. Escrita en castellano, se desarrolla en diversos espacios de la ciudad de New York. Puede ser considerada como una réplica en femenino de *Edmond* de David Mamet, obra en la que SUSIE es la mujer del protagonista. No se trata de una versión sino de una obra con identidad propia. SUSIE, una mujer de treinta y tantos años, ha sido abandonada por su marido tras una fuerte discusión producto de un motivo banal. Sin dinero y sin llaves de su casa, SUSIE irá vagando a lo largo de la noche por New York, reencontrándose a sí misma a través de distintas experiencias sufridas con diversos personajes. Sus derroteros la llevarán a ejercer como una chica de alterne, sufrir un robo y un intento de violación, conocer la ausencia de ayuda por parte de la policía, planear el asesinato «casual» de una camarera... Finalmente será EDMOND quien cometa el asesinato y sea encarcelado, por lo que ante SUSIE se abrirá la perspectiva de una nueva vida.

Una història en 4 parts (2004)

Texto inédito de 2004. Espectáculo creado a partir de las improvisaciones de los actores. Estrenada en el Espai Lliure en el ciclo «Ensayos Abiertos» en 2004 bajo la dirección de la autora.

La obra es una comedia dramática. Escrita en castellano, se desarrolla en múltiples espacios, donde, la primera parte, presenta a dos parejas en espacios simultáneos, la casa de DOLO y MIGUEL, y la casa de CLARA y ANDRÉS. Ambas parejas se conocen, ya que los hombres trabajan juntos. CLARA está embarazada. DOLO aún no está segura de estarlo; para ella es un inconveniente para sus planes laborales, no así para MIGUEL, que pese a haber renunciado a su trabajo desea tener un hijo.

V.O.S (Versión Original Subtitulada) (2005)

Texto inédito de 2005. Espectáculo galardonado con tres premios Butxaca: mejor actriz de reparto, Àgata Roca, mejor espectáculo de pequeño formato y mejor dirección en 2005. Estrenada en el Espai Lliure en 2005, dirección de la autora.

La obra es una comedia dramática. Escrita en castellano, se desarrolla en diversos lugares de la ciudad de Barcelona donde encontramos dos parejas de amigos. Se trata de esos tantos jóvenes, que no saben si quieren o no vivir en pareja, ni si desean que dure la unión o el amor o el enamoramiento o el engaño, o lo que sea. Es una historia del mundo al revés.

Last Chance (Última oportunidad) (2006)

Publicada en Barcelona por la Fundación Teatre Lliure-Teatre Públic en 2006. Estrenada en Teatre Bartrina de Reus en abril y representada en el Teatre Lliure en abril y mayo de 2006.

La obra es una comedia dramática. Escrita en castellano, se desarrolla en

diversos espacios de una ciudad: un bar de cabaret, un descampado y una casa, donde tres historias se entrelazan entre sí. Son tres actores para siete personajes. La corrupción está presente en todas y en todos los ámbitos de relación.

III.4.2.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1997) *Antígona*, una comedia, inédito. Presentada en el ciclo «Novísimos Autores», Sala Beckett.

(1998) *Susie*, publicada por Ediciones ADE en su n.º 23 en Madrid en 1999. Fue premio María Teresa León en 1998. Estrenada en La Cuina del Institut del Teatre de Barcelona en 1999 bajo la dirección de la autora.

(2000) *Ese cuento llamado amor*, inédito. Lectura dramatizada dentro del «Proyecto Multidisciplinar TRÀFIC».

(2003) *No pido nada excepto tiempo soleado*, inédito. Dramaturgia de los poemas de Raymond Carver y estrenada en el Espai Lliure en el ciclo «Ensayos Abiertos».

(2004) *Una història en 4 parts*, inédito. Espectáculo creado a partir de las improvisaciones de los actores. Estrenada en el Espai Lliure en el ciclo «Ensayos Abiertos» en 2004, dirección de la autora.

(2005) *V.O.S (Versión Original Subtitulada)*, inédito. Espectáculo galardonado con tres premios Butxaca: mejor actriz de reparto, Àgata Roca, mejor espectáculo de pequeño formato y mejor dirección en 2005. Estrenada en el Espai Lliure en 2005, dirección de la autora.

(2006) *Last Chance (Última oportunidad)*, publicada en Barcelona por la Fundación Teatre Lliure-Teatre Públic en 2006. Estrenada en Teatre Bartrina de Reus en abril y representada en el Teatre Lliure en abril y mayo de 2006.

(2008) *Germanes*, estrenada bajo su dirección en la Sala Villarroel de Barcelona.

(2009) *Boulevard*, estrenada en la Sala Villarroel de Barcelona, dirección de la autora.

III.4.3 GEMMA RODRÍGUEZ (Barcelona, 1973)

Es Licenciada en Derecho y obtiene el diploma de Suficiencia Investigadora con una tesina sobre «La Protección Internacional del Patrimonio Cultural». Estudia interpretación, entre otros, con Boris Rotenstein y Franco Di Francescoantonio. Se inicia en la dramaturgia en los talleres de escritura de la Sala Beckett con José Sanchis Sinisterra. También ha asistido a otros talleres con Sergi Belbel, Carles Batlle, Víctor Molina y Laura Fernández.

En 1998 funda, junto con otras profesionales de las artes escénicas, la Associació de Creadores Escèniques (Projecte Vaca) de la cual ha sido presidenta entre los años 1998 y 2000. Dentro de esta asociación forma parte de la Comisión de Investigación y Archivo y ha organizado un Taller de Escritura Dramática. Los últimos años ha trabajado como ayudante de dirección en el Sitges Teatre Internacional. Del mismo modo, ha trabajado en la coordinación y producción del «Encuentro de Mujeres de Ibero América en las Artes Escénicas» que se celebra cada año en el marco del Festival Iberoamericano de Cádiz, y como ayudante de dirección en el Festival Grec de Barcelona. Actualmente trabaja como guionista y puntualmente como ayudante de dirección.

Sus obras presentan mundos concretos con diálogos cotidianos donde las acciones van entretejiendo el mundo interior de los personajes. Con una estructura dinámica, el conflicto se va haciendo patente envolviendo al lector en el caos del cual son víctimas sus protagonistas.

III.4.3.1 La catarsis incompleta como protagonista

Frente a una obra de esta autora no podemos dejar de preguntarnos el por qué sus protagonistas parecieran no pertenecerse a sí mismos. Las mujeres creadas por Gemma Rodríguez son completamente víctimas de su condición, la que es reafirmada constantemente por su entorno inmediato. Como si de una tragedia se tratase sus personajes oscilan entre el devenir de un presente que no pueden controlar y cuya catarsis no llega a concretarse. Esta ausencia de catarsis provoca un choque en el espectador que ve de manera cruda la verdad de los personajes. La autora construye actantes que nunca se hacen cargo del conflicto que han generado y que culpan al mundo exterior de la situación en la que se encuentran. Es la dinámica del mundo al revés, donde esta ausencia de catarsis e identificación con sus personajes femeninos es la herramienta que utiliza la autora para representarnos la realidad. Es el espejo invertido en donde el espectador se reconoce como víctima de él mismo.

En su obra *Alicia en el país de las maravillas* (1997) nos retrata a ALICIA una mujer solitaria que recibe la visita de quien al parecer es su ex marido. La autora establece una relación de dependencia de la protagonista con la ausencia, que la lleva a convertir a ésta en el motor de su existencia. Es un personaje complejo ya que se mueve en la delgada línea de la realidad y de la fantasía. Como señala el título de la pieza y también como contraposición, ALICIA, ya viene de vuelta del país de las maravillas, intentando convertir y convencerse a sí misma de que su realidad sigue siendo aquella.

Matar al gallo (1999) presenta a la MADRE como víctima de su condición. Gemma Rodríguez retrata a la mujer tradicional que ve cómo ha sido engañada

por el marido, lo que trae como consecuencia la pérdida del respeto de su hijo que la ve como única culpable. Ya en el ocaso de su vida intenta cambiar su situación a través de un crimen; matando al gallo de la vecina quien fuera la amante de su esposo. La autora utiliza este elemento simbólico como mecanismo catártico de una liberación que no llega y que se vuelve en su contra.

En *T'estimaré infinitt* (2004) nos presenta la relación laboral y sentimental de una pareja que ha vivido el amor apasionado. La protagonista se ha valido de sus propios medios para alcanzar el éxito profesional sin importar el costo que le ha supuesto en su vida y en su desarrollo personal como individuo. Gemma Rodríguez retrata a una mujer moderna y competitiva, pero que pese a ser un reflejo de su tiempo y de los avances alcanzados por la mujer, se ve en ella la dependencia emocional hacia el hombre, que refleja un patrón que permanece inmutable en el comportamiento femenino. CLARA se vale del poder de la seducción para conseguir el éxito que ansía, para demostrarle a su familia, que puede sobrevivir en un mundo dominado por el sexo masculino y alcanzar la realización femenina del matrimonio y la maternidad. La autora refleja la difícil condición de la mujer profesional que debe equilibrar trabajo y familia sin perder el respeto que tanto le ha costado conseguir.

Por su parte, *Preguem tots pel Senyor Grau* (2005), introduce a la SRA. MARTÍ, que tomando la justicia por su mano, es un personaje que no responde al estereotipo establecido en la sociedad. La autora reflexiona sobre qué es la justicia y la hipocresía de una clase que se rige por normas protocolares artificiales y carentes de sentido común. Finalmente, en *L'ham* (2007), reflexiona en torno a las relaciones familiares y en la incomunicación con la figura del padre que desmistifica este rol. Gemma Rodríguez, en sus personajes femeninos, explora lo más profundo de su psicología para llevar a escena dos

actantes complejos y bien definidos. En esta última pieza vemos la evolución en torno a la construcción de personajes que le otorgan a esta autora una madurez dramática que aún va en aumento.

III.4.3.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Alicia en el país de las maravillas (1997)

Texto inédito de 1997. Se realizó una lectura dramatizada en la Sala Beckett en el ciclo «Nous Autors» en junio de 1997. Estrenada en la Sala Art Brut en el ciclo «Veus de Dona» en marzo de 2000.

La obra es un drama. Escrita en castellano, se desarrolla en la casa de la protagonista, donde recibe la visita de su ex marido. La visita se va desvelando los sucesos acaecidos entre los dos —a modo de monólogo— ya que el hombre está imposibilitado de hablar debido a un accidente del que fue responsable ALICIA. Ambos, por medio del juego de naipes, nos darán a conocer que en la vida a veces también toca perder.

Matar al gallo (1999)

Se realizó una lectura dramatizada en el Palau de la Virreina en el «I Congrés de Dones a Barcelona» en diciembre de 1999. Publicada en la revista *Art Teatral* en Valencia en 2005.

La obra es una pieza breve. Escrita en castellano, se desarrolla en el patio de la casa de la protagonista que da al patio de la vecina. Se compone de tres

piezas que pueden ser representadas conjuntamente o no. Es la historia de una MADRE, su HIJO y el gallo de la vecina. La MADRE detesta a la vecina porque fue amante de su esposo y, desde que nació su hijo, oye cantar al gallo cuando éste retorna a casa. El HIJO, perdido y drogado, intenta convencer a su madre que no tomé venganza y que no envenene al gallo.

T'estimaré infinittt (2004)

Publicado por Ediciones Proa en Barcelona en 2004, forma parte del Proyecto T6 siendo estrenada en el Teatre Nacional de Catalunya en febrero del mismo año.

La obra es una comedia dramática. Escrita en catalán, se desarrolla en diversos espacios: un despacho, la casa de los padres y el colegio del hijo. Se narra la historia de una pareja, un alto ejecutivo y una mujer dinámica que forman parte de la directiva de una empresa. Se enamoran fulminantemente el primer día que se conocen. Un juego amoroso, apasionado, romántico y muy competitivo, llevará esta historia de amor a límites insospechados.

Preguem tots pel senyor Grau (2005)

Publicado en revista *Pausa*, n.º 2 en Barcelona en 2005.

La obra es una pieza breve. Escrita en catalán, se desarrolla en el comedor de una casa burguesa, donde el SR. ROCA y la SRA. PÉREZ toman el té con la SRA. MARTÍ; mientras el cuerpo sin vida del SR. GRAU cuelga de una rama de un ciruelo. Ambos personajes piden a la SRA. MARTÍ, a nombre de los vecinos de la comunidad, que descuelgue el cuerpo ya que atenta contra las dignidad de la

personas. Este hecho cometido por la SRA. MARTÍ, estorba a la comunidad, quebrando por completo su mundo de fantasía donde todo es perfecto.

L'ham (2007)

Publicada en Barcelona por Ediciones RE & MA 12 en 2007. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo año. Fue premio Crítica Serra d'Or en 2008.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en diversos espacios de la ciudad, siendo el piso de IRENE y CAROL donde se concentra la acción. Una llamada no realizada basta para desencadenar la tragedia. CAROL, su PADRE e IRENE buscan una segunda oportunidad por su incapacidad de adaptarse al medio; por lo que cualquier reclamo sirve para redirigir sus vidas.

III.4.3.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1997) *Alicia en el país de las maravillas*, inédito. Se realizó una lectura dramatizada en la Sala Beckett en el ciclo «Nous Autors» en junio de 1997. Estrenada en la Sala Art Brut en el ciclo «Veus de Dona» en marzo de 2000.

(1999) *Matar al gallo*, se realizó una lectura dramatizada en el Palau de la Virreina en el «I Congrés de Dones a Barcelona» en diciembre de 1999. Publicada en la revista *Art Teatral* en Valencia en 2005.

(2000) *Otoño*, inédito. Estrenada en la Sala Art Brut en el ciclo «Veus de Dona», Barcelona, marzo de 2000.

(2001) *Forat 19, S.L.*, traducción al francés por Ángeles Muñoz (sin editar) y al italiano por Alina Narciso (pendiente de publicación). Lecturas dramatizadas en La Saletta Rosa, Librería Guida, *Incontri tra letteratura e teatro: la scrittura della differenza*, Nápoles, Italia, mayo del 2002; Espace Senghor, Bruselas, Bélgica, marzo del 2002; Ferme de Blocry, Centre des Écritures Dramatiques, Louvan-la-Neuve, Bélgica, marzo del 2002 y Sala Beckett, Barcelona, febrero del 2001.

(2002) *35.4 Estem quedant fatal!*, Premio María Teresa León 2002. Publicada por Ediciones ADE n.º 38, Madrid, 2003, y estrenada en el Teatre Tantarantana, Barcelona, en abril de 2006.

(2003) *L'home que va a deixar la ciutat a les fosques*, publicada en *Vint Monòlegs d'Autors Catalans Contemporanis*, Col·lecció Teatre-Entreacte n.º 47, AADPC, Barcelona. Estrenada en Barcelona en 2003 en la «III Maratón de Monólogos», dirección de Ginnette Muñoz y Glòria Balañà Altamira.

(2004) *T'estimaré infinitt*, publicado por Ediciones Proa en Barcelona en 2004. Estrenada en el Teatre Nacional de Catalunya en febrero del mismo año, forma parte del Proyecto T6.

(2005) *Boggie Woogie Bugle Boy*, publicada en revista *Pausa*, n.º 2, Sala Beckett, Barcelona, 2005.

— *Preguem tots pel senyor Grau*, publicado en revista *Pausa*, n.º 2 en Barcelona en 2005.

(2007) *L'ham*, publicada en Barcelona por Ediciones RE & MA 12 en 2007. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo año. Fue premio Crítica Serra d'Or en 2008.

III.4.4 VICTORIA SZPUNBERG (Buenos Aires, 1973)

Cursa el Primer Ciclo de Filosofía en la Universitat de Barcelona. Obtiene el Título Superior de Arte Dramático, Especialidad Dramaturgia y Dirección en el Institut del Teatre de Barcelona. Fue becada para realizar estudios en la Escuela de Teatro de Ricardo Bartís en Buenos Aires en 1992. Participa en los Seminarios de Dramaturgia y Escritura Dramática «Il motore drammatico», impartidos por Michel Azama en el Festival de Teatro Internacional de San Miniato, en junio de 1998 y junio de 1999, en Italia. Forma parte como dramaturga de la Residencia Internacional del Royal Court Theatre con una beca del British Council en julio y agosto de 2000; y de los Seminarios de Dramaturgia dirigidos por la Royal Court Theatre y la dramaturga Phyllis Nagy, con una beca de la SGAE y el Festival Internacional de Sitges en 2002. Forma parte de los seminarios con los autores Martín Crimp, Juan Mayorga y Rafael Spregelburd organizados por la Sala Beckett en 2005.

Actualmente realiza un Doctorado en Artes Escénicas en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se ha desempeñado como actriz, bailarina, directora, ayudante de dirección de Sergi Belbel, guionista para programas de televisión y docente, donde poco a poco se ha ido consolidando dentro del mundo teatral. En 1998 gana el Accésit al premio María Teresa León con su obra *Entre aquí y allá (lo que dura un paseo)*, estrenada en el Teatro de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid de 2000.

Se caracteriza por emplear un lenguaje cotidiano y aunque algunas de sus obras puedan en un principio parecernos de tono realista, vemos que la praxis de los personajes los convierte en esperpentos, productos de una sociedad

consumida por las apariencias y lo falso de la ilusión del éxito profesional, transformando la realidad en «ficción» como en su obra *Esthetic Paradise* (2002). Personajes perdidos y sumidos en el caos de un mundo que parece perfecto y envueltos en una introspección que nos va desvelando su mundo interior; es la tónica de una autora que no duda en arriesgarse.

III.4.4.1 La no pertenencia como protagonista

Los personajes creados por Victoria Szpunberg son personajes que forman parte de un mundo real, pero que se van volviendo «fccionales» a medida que se desarrolla la obra. Al igual que ellos, su mundo y la atmósfera que los rodea van tomando estas connotaciones en un juego en donde los límites entre la realidad y la ficción se pierden completamente. Sus diálogos son cotidianos pero las situaciones en las que se ven inmersos nos distancian por momentos y nos hacen cuestionarnos acerca de nuestra propia realidad; lo falso y lo aparente yacen subterráneos en estos personajes que lentamente van convirtiéndose en esperpentos de una sociedad sumida cada vez más en su propio engaño. Algunos de ellos parecieran —por momentos— ser personajes inacabados o poco precisos, pero es en esa complejidad donde la autora nos hace saber y comprender, que lo aparente no es siempre lo real y lo verdadero. Son personajes que cuestionan en cada momento eso que no es posible ver a primera vista. Del mismo modo son personajes perdidos en un mundo imperado por el caos, cuyos objetivos no son claros, desubicados en el tiempo y el espacio que pueblan, son introspectivos y frágiles, que poco a poco, van compartiendo su mundo interior con el lector-espectador.

En las obras de Victoria Szpunberg nos encontramos con estructuras

dramáticas que también utilizan un orden sincrónico, pero en donde las atmósferas se ven cargadas por elementos de ficción y caos. Estos elementos los podemos evidenciar, claramente, en sus obras *Entre aquí y allá (lo que dura un paseo)* (1998), *Esthetic Paradise* (2002) y *L'aparador* (2003).

Es así como los mundos aparentemente reales que nos presenta esta autora, se van volviendo con el transcurso de las acciones y situaciones en mundos cargados de irrealidad, falsedad y caos. Usando un lenguaje formal y cotidiano —marcado por situaciones que van tomando connotaciones fantásticas—, los personajes se van volviendo esperpentos de una sociedad cada vez más simulada en su propia perfección.

Entre aquí y allá (lo que dura un paseo) (1998) nos recuerda a *Seis personajes en busca de un autor* de L. Pirandello. En esta pieza, reflexiona sobre los procesos de creación de la realidad desde la ficción; y potencia el caos en una relación inversa entre sus personajes. Como en la tragedia, los personajes «no reales» buscan una salida hacia el destino que se les ha impuesto. En ambos actantes femeninos vemos el reflejo de patrones que se cuestionan a sí mismos para encontrar en este trabajo interior su verdadera realidad.

Por su parte, *Esthetic Paradise* (2002) retrata sin tapujos la esclavitud a la belleza de que es víctima la mujer en la sociedad patriarcal, anulando su personalidad para convertirla en una muñeca de placer estético. Con una mirada aguda y crítica, la autora presenta a través del caos y la pérdida de la identidad, cómo el individuo pasa a ser objeto y este objeto pasa a ser exilio de su propio cuerpo.

Su pieza breve *La mujer cansada* (2003) presenta el padecimiento de una mujer —anónima—, que lucha por sobrevivir a la muerte valiéndose de la única

arma que posee: su cuerpo. La autora reflexiona sobre la aceptación por parte de la mujer a su condición de objeto de placer al cual ha sido sometida desde los inicios de la sociedad patriarcal.

En *L'aparador* (2003), CLARA, cuestiona su existencia y su correspondencia con la realidad. Es ella el reflejo que la sociedad ha moldeado de la mujer y de la cual se alimenta. Es ella el deseo que todo hombre anhela y del cual no puede escapar. Es un personaje que se revela pero que vuelve a caer en el caos que la arrastra a moldearse a sí misma en lo que no desea ser, volviendo así a un círculo que es imposible romper.

En su pieza breve, *La banyera* (2007), encontramos a una joven deseosa de amor, quien ve en el límite entre la vida y la muerte el goce que tanto ansía. Este juego con los límites de la muerte nos recuerda las ideas de Bataille con respecto al deseo y la sublimación del mismo. Victoria Szpunberg traza un personaje complejo, que en esta pieza, comienza a desarrollarse y cuyo desenlace nos gustaría conocer.

La màquina de parlar (2007) concede la palabra y la verdad a un personaje femenino que representa esa realidad que el mundo evade. Imposibilitada de movimiento recurre a la palabra como medio de salvación. Censurada y oprimida esta «màquina de parlar» reflexiona sobre la opresión y el caos de la palabra que nunca pasa a la acción.

En *El meu avi no va a anar a Cuba* (2009), Victoria Szpunberg, retrata el horror de la dictadura argentina y el papel de una mujer que ha luchado por sobrevivir a ella. Vemos en esta obra —de tono autobiográfico— una realidad silenciada y la exposición de la fragilidad humana.

Finalmente, en *La marca preferida de las hermanas Claussman* (2010) — continuando con un tono autobiográfico—, refleja las consecuencias de la dictadura y de las decisiones tomadas por la protagonista de la obra anterior. La obra retrata sin ningún tipo de pretensiones los miedos y los temas tabúes de un periodo de horror que mira hacia la recuperación y valoración de la memoria histórica.

III.4.4.2 Argumentos de las obras seleccionadas

Entre aquí y allá (lo que dura un paseo) (1998)

Publicado por la Asociación de Directores de Escena de España (ADE) en su n.º 23 en Madrid de 1999. Ganó el Accésit del premio María Teresa León en 1998. Forma parte del ciclo de «Nous Autors» organizado por la Sala Beckett el mismo año. Estrenada en el Teatro de la RESAD de Madrid en 2000, dirección de Julián Quintanilla. Estrenada también en Nueva York en «Here Festival», American Living Room en agosto de 2001.

La obra es un drama fantástico. Escrita en castellano, se desarrolla en diversos espacios, donde ANTONIO y BERTA son personajes de un guión que está escribiendo ÉL; que vive un momento creativo difícil, presionado por los productores de televisión y con una relación sentimental con ELLA en estado crítico. En el intento de abandonar su condición ficticia y el destino trágico que el guionista les ha preparado, ANTONIO borra del ordenador el guión y convence a BERTA para iniciar la huida, con lo que se sitúan en un espacio indeterminado, «entre aquí y allá», entre la realidad y la ficción. En este espacio se encuentran con el SEÑOR X, un personaje no definido, a medio crear, cuyo único sentido era

servir como agente de un accidente que BERTA iba a tener. Ambos le invitan a acompañarlos, pero él prefiere quedarse allí. La pareja llega a una fiesta donde se encuentra con ÉL y ELLA. BERTA descubre un mundo que no soporta, mientras ANTONIO va perdiendo sensibilidad hasta morir. En la última escena, el SEÑOR X muestra el piso en el que vivían los personajes a ÉL y ELLA, una pareja reciente, posiblemente el origen de los «futuros» personajes de la misma historia.

Esthetic Paradise (2002)

Publicado en Cartell n.º 12 por Ediciones RE & MA en Barcelona en 2004. Estrenada en la Sala Beckett en el marco del Festival Grec bajo la dirección de Carol López en 2004. Se realizó una lectura dramatizada en el Festival de Sitges en 2002. Obtiene la Beca de Ayuda a la Creación de Textos Teatrales que otorga el Teatre Nacional de Catalunya en 2001.

La obra es una comedia dramática. Escrita en catalán, se desarrolla en diversos lugares: un centro de estética, una casa, la calle, etc. La obra narra la relación entre una madre y su hija. El sueño de la madre es hacerse una cirugía estética. Cuando abren un centro de estética cerca de su casa, la madre decide ir para hacer su sueño realidad. Tras varias operaciones a las que es sometida, su hija ya no puede reconocerle y no es capaz de ello. La clínica en cuestión es «Esthetic Paradise», un centro en donde sus empleadas luchan entre ellas por el poder en la empresa.

La mujer cansada (2003)

Publicada en Barcelona, por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en 2003. Monólogo para el espectáculo

Exode, dirigido por Núria Inglada en Barcelona en 2001. Estrenada en 2003 en el Mercats de les Flors, en el III Maratón de Monólogos, dirección de Ginnette Muñoz-Rocha y Glòria Balaña Altamira.

La obra es una pieza breve. Escrita en catalán y en castellano, se desarrolla en un barco o un transporte que lleva a muchas personas donde una MUJER intenta, a través de su cuerpo y del placer, sobrevivir a su historia y los sucesos que la mantienen en ese lugar. Está cansada y desea sentarse para lo que pide ayuda a un hombre que parece no escucharle, sin saber en realidad que el hombre está muerto.

L'aparador (2003)

Publicado por Ediciones Proa en Barcelona en 2003. Forma parte del Proyecto T6 del Teatre Nacional de Catalunya, estrenada en la Sala Tallers en febrero de 2003 bajo la dirección de Toni Casares. Actualmente se está traduciendo al inglés con una subvención del Institut Ramon Llull.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en el aparador de una tienda por la noche, donde el encuentro de FRAN —un joven pintor, que se ha metido a escapatista para poder darse sustento económico—, con el SR. BOIX —dueño del negocio—, y CLARA, pondrán a prueba a prueba los ideales artísticos de FRAN frente a la corruptora fuerza del dinero.

La banyera (2007)

Publicada en Barcelona por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en 2007.

La obra es una pieza breve. Escrita en catalán, se desarrolla en el interior de una casa y el exterior. Una mujer joven espera en la bañera al que pareciera ser su amante. Mientras lo espera se sumerge todo el tiempo que sus fuerzas le permiten para así sentir qué es estar cerca del límite de la vida y la muerte y así conocer el límite de su placer.

La màquina de parlar (2007)

Publicada en Barcelona por Ediciones RE & MA 12 en 2007. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo año y en la Sala Pim de Milano en 2008.

La obra es un drama futurista. Escrita en catalán y castellano, se desarrolla en el interior de un departamento. En un futuro incierto, una mujer argentina que trabaja como «máquina de hablar» y un «perro que da placer» convivirán por un tiempo con un funcionario amargado, miedoso y obstinado, que necesita de estas máquinas para llenar su soledad.

El meu avi no va a anar a Cuba (2009)

Manuscrito de 2009. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo año, bajo la dirección de la autora.

La obra es un drama autobiográfico. Escrita en catalán y castellano, plantea de forma metateatral la fragilidad de la mente humana al recordar y reconstruir hechos del pasado. Es una toma de conciencia de la memoria histórica que hay en todos nosotros y que en esta pieza tiene que ver con el exilio.

La marca preferida de las hermanas Clausman (2010)

Manuscrito de 2010. Estrenada en el Teatre Tantarantana de Barcelona en abril de 2010.

La obra es un drama autobiográfico. Escrita en castellano y catalán, se desarrolla en el hogar de las hermanas Clausman. SARA y VALENTINA, vienen a España porque sus padres han sido exiliados de Argentina. Ellas viven una etapa de adolescencia bastante complicada, y es que residen únicamente con su madre que se pasa las horas y los días encerrada en un cuarto. El padre las abandonó al poco tiempo de llegar a Cataluña. Las dos hermanas siguen recordando la dura etapa de la dictadura en su país, tratando de olvidar sumergiéndose en las diversas marcas de moda que pueden conseguir.

III.4.4.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(1998) *Entre aquí y allá (lo que dura un paseo)*, publicado por Ediciones ADE en su n.º 23 en Madrid el año siguiente. Ganó el Accésit del premio María Teresa León en 1998. Forma parte del ciclo «Nous Autors» organizado por la Sala Beckett el mismo año. Estrenada en el Teatro de la RESAD de Madrid en 2000, dirección de Julián Quintanilla. Estrenada también en Nueva York en «Here Festival», American Living Room en agosto de 2001.

(1999) *123 Cielo*, dramaturgia y dirección de un espectáculo-homenaje a Julio Cortázar, con música en directo del grupo Vox Populi, estrenado en el Festival Internacional de Teatro de Sitges en 1999.

(2001) *Manuelita ¿Adónde vas?*, dramaturgia y dirección en colaboración con la bailarina y coreógrafa Constanza Brancic. Es un Solo de danza que fue presentado en el Festival de Sitges en 2001 y en L'Espai en 2002 en el ciclo de danza.

(2001) *Escudella de contes*, obra infantil escrita para la Cía. De Teatro Infantil del Pueblo Español. Estrenada en el mes de noviembre en Barcelona.

(2002) *Esthetic Paradise*, publicado en Cartell n.º 12 por Ediciones RE & MA en Barcelona en 2004. Estrenada en la Sala Beckett en el marco del Festival Grec en 2004, dirección de Carol López. Se realizó una lectura dramatizada en el Festival de Sitges en 2002. Obtiene la Beca de Ayuda a la Creación de Textos

Teatrales que otorga el Teatre Nacional de Catalunya en 2001.

(2003) *La mujer cansada*, publicada en Barcelona, por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en 2003. Monólogo para el espectáculo *Èxode*, dirigido por Núria Inglada en Barcelona en 2001. Estrenada en 2003 en el Mercats de les Flors, en el «III Maratón de Monólogos», dirección de Ginnette Muñoz-Rocha y Glòria Balaña Altamira.

— *L'aparador*, publicado por Ediciones Proa en Barcelona en 2003. Forma parte del Proyecto T6 del Teatre Nacional de Catalunya. Estrenada en la Sala Tallers en febrero de 2003, dirección de Toni Casares. Actualmente se está traduciendo al inglés con una subvención del Institut Ramon Llull.

(2007) *La banyera*, publicada en Barcelona por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) el mismo año.

— *La màquina de parlar*, publicada en Barcelona por Ediciones RE&MA 12 en 2007. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona en 2007 y en la Sala Pim de Milano en 2008.

(2009) *El meu avi no va a anar a Cuba*, manuscrito. Estrenada en la Sala Beckett de Barcelona el mismo año, dirección de la autora.

(2010) *La marca preferida de las hermanas Clausman*, manuscrito. Estrenada en el Teatre Tantarantana de Barcelona en abril del mismo.

(2011) *Memoria de una ludisia*, tercera parte de la trilogía de una duración de doce minutos y editada para radio. Estrenada en la Sala Cuarta Pared de Madrid en 2011.

III.4.5 MARTA BUCHACA (Barcelona, 1979)

Es Licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1999. Recibe una beca en el Centre d'Etudes Théâtrales de Louvain-la Neuve (Bélgica) donde cursa seminarios con Georges Banu y Jean-Louis Besson, entre otros. Desde 1999 se forma como dramaturga en los seminarios de l'Obrador de la Sala Beckett con José Sanchis Sinisterra, Sergi Belbel, Carles Batlle, Sergi Pompermayer, David Plana, Martin Crimp, Juan Mayorga, Roland Shimmelpfenning y Rafael Spregelburd. Ha estudiado Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona. En teatro ha trabajado como asistente de dirección de Àngel Llàcer, Carol López y Sergi Belbel.

III.4.5.1 Lo femenino como protagonista

Dentro del mundo dramático que nos retrata hay un elemento que siempre se encuentra presente: la feminidad, siendo ésta no entendida desde el anhelo deseable masculino. Lo interesante en la creación del personaje femenino de esta autora, es la capacidad de representar a un personaje moderno. En este sentido, Marta Buchaca, conecta con su generación otorgándole a su contemporaneidad un papel preponderante.

Su estilo de escritura corresponde a uno realista cotidiano con un lenguaje cercano, donde sus mujeres despliegan un abanico amplio de posibilidades. La autora nos acerca a los paisajes íntimos de la feminidad con frescura y espontaneidad. La mujer moderna que desarrolla en sus obras es un reflejo de una generación que poco a poco va alejándose de los patrones impuestos, pero

que aún no logra ser del todo libre frente a temas como los hijos, el matrimonio y la pareja. Los personajes femeninos de Marta Buchaca nos transportan hacia el mundo interior de lo femenino poniendo de relieve el choque con lo masculino, no de una manera reivindicativa, sino más bien, como reflejo de una generación que vive los logros de los movimientos de mujeres pero que aún continúan —en mayor o menor medida—, perpetuando lo establecido por el canon masculino.

En su obra *L'olor sota la pell* (2005) presenta a GEORGINA una joven enigmática y sensual que tras vivir el primer amor ve en él la protección que necesita para ser libre. En este sentido el personaje que vemos como un ser «libre» que va en contra lo establecido, es en realidad un patrón masculino en toda regla, ya que depende del hombre para su subsistencia tanto económica como sentimental.

Emergència (2006) retrata la vida de un grupo de amigas con diferentes experiencias en el plano sentimental. La obra gira en torno a las relaciones personales, el enfrentar los miedos y la amistad. En esta pieza, la autora introduce el tema del lesbianismo por primera vez dentro del marco de nuestra investigación, dotando al grupo seleccionado, de nuevas temáticas consideradas tabúes en una sociedad que acepta como regla la heterosexualidad en la pareja y el matrimonio.

En Conserva (2007) vuelve a tratar el tema de las relaciones de pareja tomando el cuerpo como medio de expresión de la fragilidad femenina. Del mismo modo, expone las relaciones de poder que subyacen en las relaciones sentimentales que son el reflejo del macro poder social masculino. Es aquí la mujer testigo de situaciones que están fuera de su control tanto si es víctima o victimario.

En *Plastilina* (2007) lleva a escena un hecho real ocurrido en Barcelona profundizando en las consecuencias del delito en el seno familiar. Viendo el quiebre de los valores y el cuestionamiento sobre el rol de los padres en la educación de los hijos.

Les nenes no haurien de jugar al futbol (2009) presenta tres personajes envueltos en una situación que cada vez se va volviendo más extraña y angustiosa. Marta Buchaca toca dos temas importantes como son la violencia de género y la pederastia. La autora reflexiona sobre temáticas, cuya sobre exposición en los telediarios, las han llevado al terreno de lo banal, convirtiéndolas así en acciones cotidianas.

Finalmente, en *A mi no em diguis amor* (2010) retrata el tema por excelencia de la literatura dramática: el amor. Lo interesante de esta pieza es que la autora recurre a una dramaturgia novedosa, con personajes frescos y sugerentes. Podemos ver en esta última obra la evolución positiva tanto en la construcción de los personajes como en la manera de tratar las temáticas.

III.4.5.2 Argumentos de las obras seleccionadas

L'olor sota la pell (2005)

Publicada en Tarragona por Ediciones Arola en 2006. Ganó el V Premi Joaquim Bartrina, siendo estrenada en la Sala Beckett de Barcelona en 2007.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en un pueblo donde MARC y SÍLVIA se han trasladado a vivir a un pueblo donde han conseguido una

casa teniendo como condición que su hijo se críe allí. Cuando se han trasladado se dan cuenta que nada es lo que parece. Todos los habitantes del pueblo esconden algo que se puede sentir por el olor bajo la piel.

Emergència (2006)

Manuscrito de 2006 [por atención de la autora]. Se realizó una lectura dramatizada en el Teatre Romea, siendo finalista del III Premio Fundació Romea de Textos Teatrals en 2006.

La obra es una comedia dramática. Escrita en catalán, se desarrolla en un piso, donde un grupo de amigas, tras la llegada de un joven inquilino a la casa de una de ellas, supondrá desvelar las verdades y los secretos que cada una esconde.

En conserva (2007)

Manuscrito de 2007 [por atención de la autora]. Estrenada en el Festival Escena en 2012, bajo la dirección de Alba Ballester Mateos.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en una habitación, donde tres mujeres jóvenes se encuentran secuestradas. Todas han sido novias del mismo hombre, siendo una de ellas, la que ha tramado todo para hacer pagar a las ex-novias los traumas ocasionados a su actual novio.

Plastilina (2007)

Publicada en Barcelona por Ediciones 62 en 2008. Estrenada en la Sala

Beckett en marzo de 2009, bajo la dirección de Marta Angelat. XXXV Premio Ciudad de Alcoy 2007. Accésit Premio Marqués de Bradomín 2007.

La obra es un drama. Escrita en catalán se desarrolla en diferentes lugares de Barcelona, donde se representa un hecho real: el ataque a una vagabunda en un cajero por la que tres jóvenes fueron juzgados y encarcelados.

Les nenes no haurien de jugar al futbol (2009)

Manuscrito de 2009 [por atención de la autora]. Se realizó una lectura dramatizada en el Centro Cultural Blanquerna dentro del ciclo «Jóvenes autores catalanes» en 2012. Estrenada en la Sala Versus Teatre de Barcelona en mayo de 2009, bajo la dirección de la autora.

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en una sala de espera de un hospital donde un accidente de coche reúne a una niña de doce años, una joven de treinta y a un hombre mayor. Todos iban en el mismo coche y sus familiares, que esperan en la urgencia del hospital, no saben ni entienden de dónde han podido conocerse las víctimas, empezando una historia llena de misterios y piezas por encontrar.

A mi no em diguis amor (2010)

Publicada en Tarragona por Ediciones Arola en 2010. Estrenada en la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya dentro del Proyecto T6 en el mismo año, bajo la dirección de la autora.

La obra es una comedia dramática. Escrita en catalán, se desarrolla en un

futuro próximo en la ciudad de Barcelona donde el amor como lo conocemos ya no tiene cabida en el mundo moderno. En éste se apuesta por el individualismo, siendo la familia y el amor prohibidos. JAUME y MARI creen que su lazo es fuerte y que él puede mantener a la familia unida, pero no contaban con que algunos de sus miembros no se lo pondrían fácil. Es una comedia sobre el amor en los tiempos que corren.

III.4.5.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(2005) *L'olor sota la pell*, publicada en Tarragona por Ediciones Arola en 2006. Ganó el V Premi Joaquim Bartrina, siendo estrenada en la Sala Beckett de Barcelona en 2007.

(2006) *Emergència*, manuscrito. Se realizó una lectura dramatizada en el Teatre Romea, siendo finalista del III Premio Fundació Romea de Textos Teatral en 2006.

(2007) *En conserva*, manuscrito. Estrenada en el Festival Escena en 2012, dirección Alba Ballester Mateos.

— *Plastilina*, publicada en Barcelona por Ediciones 62 en 2008. Estrenada en la Sala Beckett en marzo de 2009, bajo la dirección de Marta Angelat. XXXV Premio Ciudad de Alcoy 2007. Accésit Premio Marqués de Bradomín 2007.

— *Prémer el botó*, publicada en *Dramatúrgies breus per a intèrprets ideals. Deu autors escriuen per als seus intèrprets*. Colección Teatre-Entreacte n.º 71, por la AADPC, Barcelona, 2007.

(2009) *Les nenes no haurien de jugar al futbol*, manuscrito. Se realizó una lectura dramatizada en el Centro Cultural Blanquerna dentro del ciclo «Jóvenes autores catalanes» en 2012. Estrenada en la Sala Versus Teatre de Barcelona en mayo de 2009, dirección de la autora

(2010) *A mi no em diguis amor*, publicada en Tarragona por Ediciones Arola. Estrenada en la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya dentro del Proyecto T6 en el mismo año, bajo la dirección de la autora.

(2012) *Litus*, estrenada en la Sala Flyhard de Barcelona el 13 de septiembre.

III.4.6 CRISTINA CLEMENTE (Barcelona, 1977)

Es Licenciada en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha participado en diversos seminarios organizados por la Sala Beckett con profesores como: Xavier Albertí, José Sanchis Sinisterra, Carles Batlle, Javier Daulte y Sergi Belbel, entre otros. Ha sido ayudante de dirección de éste último en *L'inspector* de Nikolai Gógol y *A la Toscana*. Del mismo modo, *En pólvora* de Àngel Guimerà, en *Nausica* de Joan Maragall bajo la dirección de Hermann Bonnín y en *La plaça del diamant* de Mercè Rodoreda, bajo la dirección de Toni Casares con versión de Josep Maria Benet y Jornet.

III.4.6.1 Lo cotidiano como protagonista

Destaca en su escritura el hecho que sus personajes femeninos desnuden su alma en el desarrollo de la trama. Esto quiere decir que sus actantes se sumergen en su intimidad, la cual es explorada, cuestionada y aceptada. En un primer momento se podría pensar que su estilo se acerca bastante al de Marta Buchaca, ya que ambas utilizan un lenguaje cotidiano, pero Cristina Clemente se desmarca de las temáticas propiamente femeninas para insertar a su personaje en un contexto global que lo sitúa casi a la par que su homólogo masculino.

Esta autora retrata a mujeres de su tiempo, sin ánimos reivindicativos pero sí objetando las situaciones en que la mujer se ve inmersa por cuestiones sociales y culturales. Es un recorrido por lo íntimo en el cual el personaje femenino pone toda su atención. Su paso por esta intimidad expuesta, sin tapujos, provoca que la interacción con el personaje masculino sea un

enfrentamiento abierto por el conocimiento y la aceptación de la realidad y de la verdad que subyace dentro de ella.

En *Trivial* (2007) reflexiona sobre la hipocresía y la falta de justicia en el orden cotidiano y en las relaciones de pareja que encubren los pequeños juegos de poder. En esta pieza breve vemos un primer indicio de construcción de personaje femenino que se acerca al de las autoras de la generación anterior. AINARA representa la voz de la minoría en un orden general, no sólo como sujeto mujer, lo que hace que este actante se convierta en un signo reconocible de oposición a un sistema impuesto.

Marc i Paula (2008) es una obra que retrata la relación madre/hijo y esposa/esposo en donde PAULA viaja a través de sus recuerdos para cuestionar desde la exposición de su intimidad su fragilidad y cobardía, los dos elementos que enmarcan su vida. Del mismo modo, la autora, expone el peso de la tradición y el modelo patriarcal de comportamiento al que ha sido sometida la mujer.

En *Volem anar al Tibidabo* (2009) nos introduce a tres personajes femeninos que se enfrentan a la muerte de la figura materna. Vemos en esta obra el deseo de comprender el hecho mortuorio y el accionar de las distintas partes que forman el núcleo familiar. La autora retrata la comprensión femenina hacia el abandono paternal, al cual necesitan encontrarle una justificación que no enturbie una calma aparente que esconde sólo reproches.

Finalmente, en *Nit de ràdio dos punt zero* (2011) reproduce una noche en un estudio de radio donde todos sus protagonistas se enfrentarán a sus miedos y se atreverán a mostrarse tal cual son. Cristina Clemente juega con el lenguaje

como metáfora de la incompreensión en las relaciones personales y laborales y como arma que desencadena los conflictos. La palabra adquiere preponderancia en un caos que va en aumento, donde son desmitificados ciertos tabúes con respecto al rol de la mujer.

III.4.6.2 Argumento de las obras seleccionadas

Trivial (2007)

Publicada en Barcelona por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en 2007.

La obra es una pieza breve. Escrita en catalán, se desarrolla en un piso donde dos parejas de amigos se reúnen a jugar Trivial. A medida que éste avance irán desencadenándose rivalidades y miedos que terminarán con un cambio de pareja en el juego que revelará la hipocresía en las relaciones personales.

Marc y Paula (2008)

Manuscrito de 2008 [por atención de la autora].

La obra es un drama. Escrita en catalán, se desarrolla en dos lugares indefinidos, simultáneos, donde MARC y PAULA se encuentran recordando momentos de su pasado, intentando comprender su proceder y el de quienes los rodeaban. Ambos recuerdan de forma paralela, entremezclando así sus historias que al final forman una única fábula.

Volem anar al Tibidabo (2008)

Manuscrito de 2008 [por atención de la autora]. Estrenada en la sala Versus Teatre de Barcelona 25 de octubre de 2009. Premio Revelación de la Crítica de Barcelona el mismo año y Proyecto Alcover 2010.

La obra es una comedia dramática. Escrita en catalán se desarrolla en la casa de las protagonistas, donde dos hermanas se las ingenian para que sus padres no sufran con la enfermedad de la madre. Ella padece de Alzheimer por lo que el tiempo juega en su contra para hacer que sus últimos días sean de felicidad completa.

Nit de ràdio dos punt zero (2011)

Manuscrito de 2011 [por atención de la autora]. Estrenada en la Sala Flyhard y el Teatre Villarroel en 2012, bajo la dirección de la autora.

La obra es una comedia dramática. Escrita en catalán, se desarrolla en un estudio de radio, donde las preguntas de los oyentes desata los sentimientos de cuatro protagonistas que conforman el equipo que realiza el programa «Lo busco pero no lo encuentro». Una noche cargada de emociones que provocará el encuentro de los verdaderos sentimientos de CANDELA, ANNA, LLORENÇ y PEDRO.

III.4.6.3 Producción dramática de la autora

Obras:

(2007) *Trivial*, publicada en Barcelona por la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) en 2007.

— *Paradise band*, dentro del ciclo «Assajos Oberts del Teatre Lluire», dirección de Mercè Vila.

— *Consell Familiar*, estrenada en el Teatre El Magatzem en el ciclo «Nuevos Dramaturgos» de Tarragona.

(2008) *Marc y Paula*, manuscrito, presentada en el Instituto del Teatro y en el Obrador de la Sala Beckett.

— *La gran nit de Lourdes G*, estrenada en Versus Teatre, Barcelona 2008. Accésit al Premio Lluís Solà. Co-escrita i co-dirigida con Josep Maria Miró.

(2009) *Zèppelin*, lecturas en el Obrador de la Sala Beckett y en el Obrador Internacional que organiza la misma sala.

— *Volem anar al Tibidabo*, manuscrito. Estrenada en la sala Versus Teatre de Barcelona 25 de octubre de 2009. Premio Revelación de la Crítica de Barcelona el mismo año y Proyecto Alcover 2010.

— *La millor obra del teatre català*, estrenada en el Festival Grec en 2009.

(2011) *Vimbodí vs. Praga*, publicada en Tarragona por Arola en el mismo año, en la colección Textos a part n.º 88. Estrenada dentro del Proyecto T6 del Teatro Nacional de Cataluña, Sala Tallers, 2011.

— *Nit de ràdio dos punt zero*, manuscrito. Estrenada en la Sala Flyhard y el Teatre Villarroel en 2012, bajo la dirección de la autora.

(2012) *La nostra champions particular*, texto finalista del «I torneo de dramaturgia catalana» en el Festival Temporada Alta de Girona.

