

Sor Juana Inés de la Cruz y el teatro novohispano

XLII Jornadas de teatro clásico de Almagro

Almagro (Ciudad Real)
9, 10 y 11 de julio de 2019
Palacio de Valdeparaíso

Programa y representaciones teatrales

Dirección

Rafael González Cañal

Secretaría

Almudena García González

Comisión organizadora

Elena E. Marcello, Alberto Gutiérrez Gil y María
Concepción Astilleros

Organiza:

INSTITUTO ALMAGRO DE TEATRO CLÁSICO

Colaboran:

DELETRAS
FACULTAD DE LETRAS UCLM

CORTES DE
CASTILLA-LA MANCHA

PROGRAMA

DÍA 9 DE JULIO

10:30 – Recepción y entrega de documentos

11:00 – Inauguración de las jornadas

11:30 – MARGO GLANTZ (Universidad Nacional Autónoma de México y Academia Mexicana de la Lengua): «*En las aguas de Narciso: la producción dramática de Sor Juana*. Diálogo con BEATRIZ ARACIL (Universidad de Alicante)»

Margo Glantz es escritora, profesora emérita de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y correspondiente de la real Academia. De entre su obra crítica destacan títulos como *Sor Juana: Hagiografía o Hagiografía*, *SJ: saberes y placeres*; *Esguince de cintura*; *La Malinche, sus padres y sus hijos*; *La desnudez como naufragio*; *Intervención y pretexto*; *Obras reunidas, tomos 1, 3 y 4*. De entre sus creaciones propias podemos destacar *Las genealogías*, Premio Magda Donato, 1982; *Síndrome de naufragios*, Premio Xavier Villaurrutia, 1984; *Apariciones*; *El rastro*, Finalista Premio Herralde, 2002, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 2003; *Saña*; *Obra reunida, Narrativa*; *Coronada de moscas*; *Yo también me acuerdo*, *Simple perversión oral*; *Por breve herida y por mirarlo todo, nada veía*. Obtuvo las becas Guggenheim y Rockefeller, y

fue profesora visitante en Yale, Harvard, Princeton, Berkeley, Stanford, Barcelona, Alicante, Dusseldorf, Viena, etc. Fue Premio Universidad Nacional (1991); Premio Nacional en Ciencias y Artes (2004), Premio FII (antes Rulfo) (2010); Premio Manuel Rojas de Narrativa iberoamericana (2015); Presea cervantina, (2016); Premio Alfonso Reyes Colegio de México (2017); y Premio Monterrey Alfonso Reyes (2019).

Beatriz Aracil es doctora en Filología Hispánica y Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Es especialista en teatro hispanoamericano colonial y, fundamentalmente en el novohispano, así como en su pervivencia a través de formas dramáticas contemporáneas. Entre sus publicaciones cabe destacar el monográfico *El teatro evangelizador. Sociedad, cultura e ideología en la Nueva España del siglo XVI* (Roma, Bulzoni, 1999), la coedición del volumen colectivo *Fiesta y teatralidad de la pastorela mexicana* (México, UNAM, 2004) y la coedición del número de *América sin nombre* dedicado a la «Fiesta religiosa y teatralidad popular en México» (2006). Coordinó las páginas web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dedicadas a Calderón (dirigida por Evangelina Rodríguez) y Sor Juana Inés de la Cruz (dirigida por Margo Glantz).

13:00 – Libros en escena. MAR ZUBIETA: Publicaciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Mar Zubieta es responsable de Publicaciones y Actividades Culturales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Trabaja en la CNTC desde 1991, al principio en la Gerencia, y a partir de 2000 como responsable del área de Publicaciones y Actividades Culturales. Se ocupa del cuidado y edición de las tres colecciones que mantiene la Compañía (*Textos de Teatro Clásico*, *Cuadernos Pedagógicos* y las *Fichas Didácticas*) e igualmente de la revista *Cuadernos de Teatro Clásico*. En ella ha coordinado algunos de los números, como el 26 (*La Generación del 27 lee, escribe y representa a los clásicos, junto con José Paulino Ayuso*); el 28 (*25 años de la CNTC, un viaje hacia el futuro*); el 29 (*Renovación en el Siglo de Oro: repertorio e instrumentos de investigación, junto con Héctor Urzaiz*); el 30 (*El Siglo de Oro al otro lado del Atlántico, con Germán Vega*); el 31 (*La comedia palatina, con Miguel Zugasti*); y el 32 (*Teatro del Siglo de Oro: ¿historia o poesía?*, con Rafael González Cañal).

18:00 – GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (Universidad de Valladolid): «Lo que aún no sabíamos de Juan Ruiz de Alarcón»

Nacido en León, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Universidad de Valladolid, donde es catedrático de Literatura Española. Ha investigado sobre literatura medieval y de los Siglos de Oro. Su especialidad es el teatro clásico, del que ha publicado más de un centenar y medio de estudios dedicados a la

localización y registro de textos, problemas de autoría, recepción a través de la representación y la lectura, e implicaciones históricas y literarias. De sus aportaciones destaca el hallazgo de un número notable de testimonios críticos novedosos, algunos correspondientes a comedias desconocidas de Calderón, Alarcón, Vélez, Mira, Rojas, entre otros. Fundador del Festival «Olmedo Clásico» en 2006, ha sido codirector de las trece ediciones celebradas hasta la fecha y coordinador de sus Jornadas. Dirige el macro portal Teatro Clásico Español (TCE) de la Cervantes Virtual, así como otros dedicados a dramaturgos y fondos teatrales. Ha dirigido un buen número de proyectos de investigación, congresos y programas de doctorado. Coordina dos colecciones dedicadas al Siglo de Oro: “Fastiginia” y “Olmedo Clásico”. Es presidente de honor de AITENSO y miembro de los consejos de redacción de diversas editoriales y revistas.

19:00 – JOSÉ MONTERO REGUEIRA (Universidad de Vigo): «La complejidad estilística de *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón»

José Montero es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Vigo, donde dirige, desde 2014, su Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura; ha sido profesor también en las universidades de Valladolid, Múnster (Alemania) y Carleton (Ottawa, Canadá). A él se deben numerosas publicaciones sobre autores y textos del Siglo de Oro, con especial atención a Cervantes; algunas de ellas las ha reunido en volúmenes como *El Quijote durante cuatro siglos* (2005), *Materiales del Quijote. La forja de un novelista* (2006),

Páginas de historia literaria hispánica (2007) y *Cervantismos de ayer y de hoy. Capítulos de historia cultural hispánica* (2011). Ha editado a Calderón (*El alcalde de Zalamea*, 1996 y 2016), Cervantes (*Novelas ejemplares*, 2015; *Viaje del Parnaso* y poesías sueltas, 2016) y Juan Ruiz de Alarcón (*La crueldad por el honor*, 2015); en prensa, *La verdad sospechosa* con destino a la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, que dirigió entre tres 2004 y 2012, y director de *Anales Cervantinos* (CSIC).

22:45 – Representación teatral. Ciclo Ana Caro Mallén: *El conde Partinuplés / Valor, agravio y mujer* (Fundación Siglo de Oro). Palacio de los Oviedo

DÍA 10 DE JULIO

10:00 – SARA POOT HERRERA (Universidad de California, Santa Bárbara & UC-Mexicanistas): «Sor Juana y “una cómica”, actriz que recitó el poema del “Neptuno Alegórico”»

Sara Poot Herrera es doctora en literatura hispánica por El Colegio de México y profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara. Entre libros, ediciones, capítulos de libros, ensayos y

artículos aparecidos en revistas académicas y de interés general, cuenta con más de 200 publicaciones. Se especializa en la literatura virreinal novohispana –especialmente en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz– y en la literatura mexicana de los

siglos XIX, XX y lo que va del XXI –más que nada en la obra de Juan José Arreola y sus contemporáneos, en la literatura de autoría femenina y de escritores más recientes. Ha obtenido varios reconocimientos y ha sido integrante de jurados de premios nacionales e internacionales (uno de ellos el de la FIL de Guadalajara, que en el año 2010 lo obtuvo Margo Glantz). Es cofundadora y directora de UC-Mexicanistas, asociación de especialistas en estudios mexicanos dentro y fuera de México. Entre sus estudios sobre teatro, podemos mencionar estos títulos: “Procesos inquisitoriales y obras teatrales en el diecisiete mexicano. La segunda historia de la censura”; “Sobre el segundo sainete de Los empeños de una casa”; “La segunda Celestina, ¿de Salazar y Torres y Sor Juana?”; “Atacadas y destacadas: mujeres en el teatro del siglo XVII novohispano”; “Procesos inquisitoriales y obras teatrales en el diecisiete mexicano. La segunda historia de la censura”; “Atrapados sin salida: de nuevo con Sor Juana en *Los empeños de una casa*”.

11:00 – JUDITH FARRÉ (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): «*Los empeños de una casa, el diseño de un festejo teatral*»

Judith Farré es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida (2000). Hizo su tesis sobre teatro palaciego en la segunda mitad del siglo XVII y en el año 2002 publicó dos volúmenes sobre *Dramaturgia y espectáculo del elogio. Loas completas de Agustín de Salazar y Torres* (Kassel, Reichenberger). Tras una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue profesora titular en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y miembro del

Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt de 2003 a 2008. En esos años, dirigió dos proyectos de investigación de CONACYT sobre teatro y poder en la corte novohispana durante el reinado de Carlos II. De 2009 a 2013 fue investigadora del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia español en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-CCHS). Sus líneas de investigación giran en torno al Barroco hispánico y el Barroco Transatlántico, el teatro de los siglos de oro y las fiestas cortesanas en España y América. Es Científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dirige un proyecto de investigación sobre escrituras efímeras en los virreinos de Indias (Proyecto Coordinado. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. FFI2015-63878-C2-2-P).

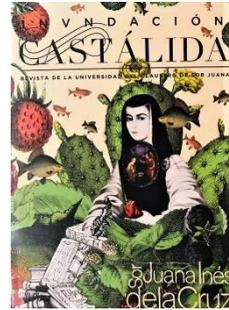
12:30 – Coloquio sobre la representación de *Valor, agravio y mujer* y *El conde de Partinuplés*, de Ana Caro

13:45 – Visita al corral de comedias

17:30 – Presentación del número dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz de la revista *Inundación Castálida*. CARMEN LÓPEZ PORTILLO

18:00 – ÁLVARO CUÉLLAR (Universidad de Kentucky, EEUU): «El teatro de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz ante las humanidades digitales»

Álvaro Cuéllar González se graduó en Filología Hispánica en la Universidad de Valladolid. Actualmente continúa sus estudios con un máster en Estudios Hispánicos en la Universidad de Kentucky. Sus intereses oscilan entre la literatura hispánica y las Humanidades Digitales. Colabora en varios grupos de investigación que exploran esta nueva disciplina y lidera, junto al catedrático Germán Vega García-Luengos, el proyecto *EstilometríaTSO: Estilometría aplicada al teatro del Siglo de Oro* (estilometriatso.com), que trata de arrojar luz sobre los numerosos problemas autoriales del teatro del Siglo de Oro. El proyecto, que cuenta con más de 35 colaboradores, ha aparecido varias veces en prensa y ha sido parte de la exposición *Lope y el teatro del Siglo de Oro* de la Biblioteca Nacional, además de estarse demostrando como un útil recurso para la comunidad investigadora, lo que queda reflejado en artículos, libros y seminarios.

19:00 – Coloquio sobre la puesta en escena de *Los empeños de una casa* de Sor Juana Inés de la Cruz. MANUEL CANSECO, IGNACIO GARCÍA Y YAYO CÁCERES. Presenta ANTONIO SERRANO

Manuel Canseco realizó estudios teatrales en el Teatro Estudio de Madrid y estudios de realización televisiva en la Escuela de Comunicación de Remscheid (Alemania). Fue ayudante de José Luis Alonso y director adjunto durante más de siete años en el Teatro Nacional "María Guerrero" y dirige su propia compañía desde 1970. Ha puesto en escena obras como *Casa con dos puertas*, *La Cisma de Ingalaterra* o *No hay burlas con el amor*, de Calderón; *El perro del hortelano*, de Lope; *La villana de Vallecas*, de Tirso, etc. Fue premio Tirso de Molina de teatro, 1983, por *Proceso a Besteiro*. Ha colaborado en numerosas publicaciones como *Primer Acto*, *Pipirijaina*, *El Público*, *Cuadernos de la Sociedad de Estudios Clásicos*, etc. Es autor de un estudio multimedia sobre *El Corral del Príncipe en el Siglo de Oro*, en el que se recreó la arquitectura del corral en el siglo XVII. Ha impartido cursos de interpretación, dirigiendo el Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Madrid y el taller de formación sobre textos clásicos "Ágora". Últimamente, ha dirigido *Coplas de Buen Amor* sobre textos del Arcipreste, y en la actualidad dirige *Fuenteovejuna* en Fuente Obejuna, representada por sus habitantes.

Al frente de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro desde el 1 de enero de 2018, Ignacio García (Madrid, 1977) ha sido nombrado por el Patronato para dirigir las cinco próximas ediciones del certamen manchego. Licenciado en dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha estado presente en 14 de las 20 últimas ediciones del festival tanto en su calidad de director como de compositor musical. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos galardones como el Premio José Luis Alonso para jóvenes directores que concede ADE (Asociación de Directores de Escena de España) y el primer certamen de creación escénica organizado por el Teatro Real de Madrid. Destaca su amplia proyección como director y gestor escénico, conoce ampliamente el Festival de Almagro y posee una extensa experiencia en la difusión del repertorio español del Siglo de Oro. Ha dirigido espectáculos teatrales sobre textos de Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio Hurtado de Mendoza, Francisco de Quevedo, Juan Del Encina, José María Rodríguez Méndez, León Felipe, José Luis Alonso de Santos, Ernesto Caballero, Max Aub, León Felipe y José Saramago, entre otros muchos, en los escenarios, festivales y compañías nacionales de teatro de España, Europa y América Latina. Ha sido adjunto a la Dirección Artística del Teatro Español de Madrid; programador del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea Dramafest de México; ha realizado colaboraciones, entre otros muchos, con el Gran Teatro Nacional de Perú, el Teatro Nacional de Bogotá o con la Compañía Nacional de Teatro de México.

Antonio Serrano es licenciado en Filología Románica y doctor (su tesis versó sobre Mira de Amescua) y ha sido profesor de instituto. Fundó y dirigió durante 27 años las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería y fue premio Max de Teatro (2013). Miembro del "Aula Biblioteca Mira de Amescua" y del Seminario de Investigación de Clásicos Andaluces,

su trabajo de investigación gira casi siempre en torno al teatro áureo, aunque ha hecho incursiones en el teatro, la novela o la poesía contemporáneas. Ha realizado actividades en otros campos: comisario de exposiciones de fotografía de Manuel Falces en Venecia o de arquitectura de la Universidad Laboral en Almería. Acaba de publicar *La conquista de Almería*, texto inédito del siglo XVII. Actor de radioteatro, tiene en gira dos obras teatrales (*La banda de Lázaro* y *Coplas de Buen Amor*) y pendiente el estreno de *La pensión de los artistas*. En la actualidad trabaja en la edición de otro texto inédito del siglo XVII.

Yayo Cáceres es director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá. Nacido en Curuzú Cuatiá (Corrientes, Argentina), estudió Teatro con Roberto Stábile, Ernesto Retamero, Hugo Midón y Alejandra Boero y en el Conservatorio Manuel de Falla (Teatro San Martín, Buenos Aires). Ha recibido cursos de Hassan Couyaté (staff de Peter Brook), entre otros. Fue director de Holly is good de Javix Bakman y Equívoca fuga de Daniel Veronese. Como actor, ha sido miembro de la compañía Imprebís (dir. Santiago Sánchez); con el mismo director participó en *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla, *Quijote* y *Galileo* de Bertolt Brecht. En

Argentina trabajó con Mabel Manzotti y Virginia Lago, entre otros. Como músico, ha editado cuatro álbumes en solitario y ofrece numerosos conciertos en América y España. Ha compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para espectáculos de las compañías Yllana y L'Om-Imprebís, entre otras, y música para películas, y ha sido músico de estudio y en directo para Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros, entre otros. Ha recibido más de 15 premios en su carrera, entre ellos el Premio al Mejor Actor y a la Mejor Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires por *La revolución que no fue* (dir. E. Lamoglia, 2000) y el Premio Estrella de Mar (Mar del Plata, Argentina) al Mejor Actor de Reparto por *Los diez días de Erdosain* (dir. Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000). Es profesor de Interpretación.

22:45 – Representación teatral. Lope de Vega, *El castigo sin venganza* (CNTC). Teatro Adolfo Marsillach. Hospital de San Juan

DÍA 11 DE JULIO

10:00 – CARMEN LÓPEZ PORTILLO (Universidad del Claustro de Sor Juana, México): «De Fibonacci a Sor Juana»

Carmen Beatriz estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y es amante de la filosofía. En 1991 se integró a la Universidad del Claustro de Sor Juana como rectora, y a partir de ahí le ha dedicado todo su tiempo y energía a la dirección de este espacio.

11:00 – JAVIER RUBIERA (Universidad Montreal, Canadá): «El teatro evangelizador novohispano en el contexto del teatro misionero del siglo XVI»

Javier Rubiera es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo (1993) y profesor de la Universidad de Montreal desde 1998. Ha investigado en los campos de la teoría dramática y el teatro comparado, ampliando sus estudios sobre cultura y teatro japoneses en Kobe y Kioto. Ha publicado numerosos artículos sobre el teatro clásico español (Cervantes, Guillén de Castro, Lope de Vega, Calderón, Rojas Zorrilla y Moreto) y un libro sobre teatro japonés en colaboración con H. Higashitani (en torno a Zeami y el teatro Noh). En relación con sus trabajos sobre los siglos XVI y XVII destacan los libros *La construcción del espacio en la comedia española del siglo de oro* (Arco/Libros, 2005) y *Para entender el cómico artificio. Terencio, Donato-Evancio y la traducción de Pedro Simón Abril* (Academia del Hispanismo, 2009). Desde 2007 ha colaborado en la creación de *Teatro de palabras*, la primera revista digital de teatro de los siglos XVI y XVII, junto a los profesores Alfredo Hermenegildo y Ricardo Serrano, siendo coeditor de siete números. Entre sus proyectos actuales sobresale la investigación sobre el teatro misionero ibérico en Japón durante la presencia hispano-portuguesa en tierras niponas en el siglo XVI (financiado por el Conseil de recherche en sciences humaines de Canadá, 2016-2020).

12:30 – Coloquio sobre la representación de
El castigo sin venganza de Lope de Vega
(CNTC)

13:45 – Clausura

REPRESENTACIONES

CICLO ANA CARO MALLÉN: EL CONDE PARTINUPLÉS / VALOR, AGRAVIO Y MUJER (FUNDACIÓN SIGLO DE ORO)

Este es un Proyecto conformado para la celebración de las heroínas en el teatro del Siglo de Oro.

En el caso de este ciclo en el que se recupera para la escena, después de muchos años fuera de los escenarios, las dos únicas obras dramáticas de Ana María Caro Mallén que han llegado a nuestro días, *El Conde Partinuplés* y *Valor, Agravio y Mujer*, esta celebración tiene su propósito literal y figurativo.

El al ámbito de lo literal, tratar de otorgar de nuevo a María Caro el lugar que en su tiempo le fue otorgado por

derecho, y que posteriores corrientes represoras consiguieron apartarla, a ella y a otras escritoras, siendo silenciada y cayendo en el olvido.

En el ámbito de lo figurativo, queremos traer a la actualidad las historias que escribió Ana Caro para descubrir, por un lado, qué quería contar y qué visión tenían del mundo en el que vivía y, por otro, de qué manera, a día de hoy, podíamos darles voz y cómo esta voz dialoga con nuestro presente.

El conde Partinuplés es una de las comedias más célebres de Ana Caro. En esta historia la emperatriz Rosaura, debe casarse pero teme a un augurio que afirma que si lo hace sufrirá «mil sucesos fatales». Pasado un tiempo, Rosaura se enamora del conde de Partinuplés, que está comprometido con otra. Y a través de su prima y cómplice Aldora, le hace llegar un retrato suyo que seduce al joven conde.

Así, Ana Caro se adelanta a su época en esta historia de enredos y amor donde el papel activo de Rosaura no deja de sorprender.

La trama de la obra *Valor, Agravio y Mujer* se apoya en los tradicionales recursos dramáticos de la comedia. Leonor, acompañada de su criado Ribete, viaja a Flandes en pos de don Juan, su amante, quien la ha abandonado. Con traje de hombre y con el nombre de Leonardo, Leonor se propone a recuperar su honor.

Don Juan, por su lado, intenta ahora seducir a la condesa Estela, pero ésta se enamora de Leonor/Leonardo. Por medio de una serie de engaños y confusiones de identidad, Leonor logra al final de la comedia su cometido: denunciar la traición de don Juan y forzarlo a casarse con ella.

(<https://www.festivaldealmagro.com/es/programacion-festival-almagro-completa/214/ciclo-ana-caro-mallen-el-conde-partinuples-valor-agravio-y-mujer/>)

EL CASTIGO SIN VENGANZA DE LOPE DE VEGA (CNTC)

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el contexto político de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del *quattrocento*.

Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos y secretos, los personajes se enfrentan a su conciencia

con una intensidad secreta y desconocida; la belleza de los versos se alía con la aspereza brutal de los conflictos y con un delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. De fondo, la fama como eje de unas vidas abocadas a la mentira va gobernando una trama que desemboca en un desenlace sangriento sin resquicio de esperanza.

Desoladora, hermosa, magistral, *El castigo sin venganza* nos ofrece un espejo trágico de la condición humana. Obra maestra de la senectud del Fénix, reflejo de su desencanto por la sociedad y el dolor de sus circunstancias personales y familiares pero, a la vez, audaz superación de un arte destilado y preciso ante la irrupción de los poetas y dramaturgos jóvenes que se van adueñando de la primacía escénica, este *canto de cisne* lopesco mantiene hoy la implacable vigencia del arte de la tragedia: un lúcido viaje a las sombras de nosotros mismos.

(<http://teatroclasico.mcu.es/2018/06/28/el-castigo-sin-venganza-2/>)