

· MARTA LA PIADOSA ·

de Tirso de Molina

· Reparto ·

Marta | Silvia de Pé
Alférez | Gustavo Galindo
Lucía | Rebeca Hernando
Pastrana | Pablo Huetos
Felipe | Carlos Jiménez-Alfaro
Don Gómez | Javier Lago
Capitán Urbina | Pedro Santos

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño escenografía

Alessio Meloni

Vestuario

Paloma de Alba

Ayte. vestuario

Guillermo Espinosa

Iluminación

Paco Ariza

Música

Andreas Prittwitz

Asesor de verso

Gustavo Galindo

Diseño & fotografía

Javier Naval

Producción & distribución

Pablo Huetos

Compañía

Teatro defondo

Versión y dirección

Vanessa Martínez

Una Producción de Teatro Defondo

**Colaboradores: Comunidad de Madrid, Teatro Español de Madrid,
Teatro Paco Rabal de Madrid y AISGE**

Todos los públicos

90 minutos sin intermedio

www.teatrodefondo.org

teatrodefondo@hotmail.com / 914738543

www.twitter.com/teatrodefondo | www.instagram.com/teatroefondo

TEXTO PROMOCIONAL

Tirso, creador de los mejores personajes femeninos de nuestro Siglo de Oro, nos invita a reír y a reflexionar sobre el ser humano, la sociedad, las apariencias y las injusticias a causa del género. En *Marta la piadosa* Tirso de Molina hace que nos enamoremos de Marta y Lucía, dos hermanas enfrentadas por el mismo hombre y decididas a saltarse cualquier impedimento o convención social. Un texto brillante y muy actual que reivindica la figura de la mujer a través del humor y la crítica. Con él, Teatro Defondo vuelve al clásico después de grandes éxitos como *El maestro de danzar* (2006), *Mucho ruido y pocas nueces* (2010) o *Un sueño de una noche de verano* (2012)

SINOPSIS

Dos hermanas, Marta y Lucía, lloran la pérdida de su hermano, que ha muerto a manos del hombre al que ambas aman, Felipe. Pero su padre, Don Gómez, tiene otro destino preparado para Marta: casarla con su amigo, el indiano Capitán Urbina. Marta se entera de los planes de su padre y sorprende a todos al anunciar su recién descubierta vocación religiosa, de modo que no puede casarse con ningún hombre. Con este ardid, Marta conseguirá acercarse a su amante, disfrazado de profesor de latín, y alejar a su pretendiente, el Capitán Urbina. Pero, a pesar de sus actos piadosos y sus frecuentes visitas a enfermos y pobres, no todo el mundo cree en el repentino ataque de devoción de Marta: Lucía, la hermana desechada, no le pondrá las cosas nada fáciles a Marta, y el ardid empezará a complicarse hasta extremos hilarantes.

¿POR QUÉ MARTA LA PIADOSA?, por Vanessa Martínez

La idea de llevar a escena *Marta La Piadosa* viene persiguiendo a esta directora de escena desde hace unos cuantos años. Me reconozco fan absoluta de las comedias del Siglo de Oro, pero es sin duda Tirso de Molina el escritor que considero más imprescindible, más moderno, más complejo. Sólo Tirso crea mitos como Don Juan, personajes que han trascendido la propia obra para convertirse incluso en trastornos de la personalidad moderna. Sólo él se atreve a dibujar personajes tan de carne y hueso que a punto estuvieron de costarle la excomunión. Sólo él dota a los personajes feme-

niños de una profundidad y un anhelo de libertad que no volveremos a ver hasta las obras de Lorca. **Estas mujeres poseídas por el deseo, la ira, la venganza, o en el caso de Marta, por la legítima necesidad de decidir su vida y su destino, encuentran en Tirso de Molina un portavoz comprometido y lúcido. Y en este tiempo de despertar femenino, me parece casi una obligación cederle la palabra a uno de los grandes escritores de mujeres.**

Para el espectador de hoy en día, resulta más que sorprendente la irreverencia de Tirso. En *Marta la Piadosa*, vemos al hombre de fe satirizando sobre la religión y proponiendo una **ácida reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad** y su indefectible necesidad de adaptarse al **diseño patriarcal** en el que tiene que moverse. Marta blasfema y rechaza el deber filial y fraternal en favor de los criterios de su corazón. De este modo podríamos decir que ella es “piadosa” en el más importante de los sentidos, pues su **deber consigo misma** se convierte en el objeto de su veneración.

Pero no sólo Marta, sus decisiones y sus deseos resultan impactantes. La propia temática de la obra es un desafío al concepto tradicional de comedia. ¿Ante qué tipo de obra nos encontramos, realmente? Pensemos que los temas de **la muerte y la religión** son normalmente reservados para obras serias. Tanto, que en ocasiones se ha tenido dificultad en catalogar a Marta como una comedia de enredo. Por otro lado, el ataque a la hipocresía de la protagonista nos podría hacer pensar que Marta es una suerte de pre-comedia de carácter, al estilo de las que escribirían (más tarde) Moreto y (más lejos) Molière; pero la protagonista de esta delicia teatral, muy lejos de ser motivo de burla y ridículo, se nos muestra como una mujer astuta, enamorada, celosa, sensual, prudente, y en vez de ser manipulada por otros es ella la manipuladora de su padre, de su hermana y del indiano Urbina.

No estamos por tanto ante una comedia de enredo al uso, ni ante una tragedia (a pesar de la temática), ni ante una comedia de carácter. Y ese baile entre términos en el que ninguno acaba de encajar es precisamente lo que me parece más irresistible del texto. Hay en Tirso de Molina mucho de la modernidad, la ambigüedad y la mezcla indisoluble de géneros que encontramos en la **comedia shakesperiana**, al estilo de *Como gustéis* o *Los dos hidalgos de Verona*. Porque como muy bien sabían ambos, **la comedia contiene en sí la semilla de una tragedia.**

LA ESPAÑA QUE VA Y LA QUE VIENE

Las líneas dramáticas están articuladas en torno a tres ejes:

- Hay una marcada dualidad en los personajes que componen y entretienen la historia de Marta: por un lado están las dos hermanas, que no pueden ser más diferentes, ya que mientras la una es osada, transgresora y rebelde, la otra es conservadora y acata las normas sociales impuestas. No sólo eso: Don Gómez es el noble castellano de rancio abolengo y pocos recursos económicos, que tiene una necesidad imperiosa del oro que trae Urbina del nuevo mundo, quien a su vez representa a la nueva casta aristocrática, poseedora de tierras pero sin arraigo nobiliario que los sustente. De algún modo, Don Gómez es la España que queda atrás y Urbina es el mundo que viene. No sólo eso, en Don Felipe y el Alférez también encontramos una dualidad: mientras Felipe representa al aventurero que se hace a sí mismo, valiente pero pobre, el Alférez es el poder sin la gloria, el militar sin valentía. Todos parecen encarnar, o bien algo que se va, o bien algo que se viene.
- Por otro lado, la importancia de la vestimenta es fundamental en la trama de la obra. La elección del vestuario de los personajes no sólo va a definirlos socialmente, sino que va a ser el engranaje de articulación de todo el enredo. Al fin y al cabo, Marta La Piadosa cuenta la historia de una mujer que se ve forzada a usar los prejuicios y convenciones de una sociedad represiva, que adquiere aquí la forma de un hábito, en su propio beneficio, para evitar que los demás elijan su vida por ella. De ahí la especial relevancia de situar la narración en un espacio-tiempo en el que la vestimenta femenina tuviera especial importancia.
- Por último, queríamos destacar la presencia del indiano, no sólo como fuente de riqueza sino de poder. Necesitábamos un contexto en el que el indiano fuera, además de un hombre muy rico, que buscaba legitimar sus pertenencias comprando un título en matrimonio, un cacique, un pequeño dictador rural, que hace y deshace al amparo de su mandato.

Con el fin de destacar todas estas líneas dramáticas hemos decidido contextualizar la obra en la España de principios del siglo XX: la España del 98, de la pérdida de Cuba, la de Unamuno, la desesperanzada... pero también la España que fragua una república, la luchadora, la sufragista, la de Emilia Pardo Bazán, Ángeles López de Ayala, Concepción Arenal o Rosalía Castro, donde aparecen los pantalones en la vestimenta femenina... Una España bisagra entre un universo que se perdía y otro que estaba por formar.

LÍNEAS DE TRABAJO

- Trabajo narrativo sobre el concepto de **patriarcado** y sobre todos aquellos aspectos que se reflejan en la obra y que encuentran su eco en el sistema patriarcal que

hoy en día estructura nuestra sociedad. Porque sólo entendiendo de dónde venimos podemos saber hacia dónde vamos. Esta es nuestra línea de investigación y el hilo del que tiramos para atraer al público de hoy en día hasta nuestra obra.

- Trabajo actoral **desde y para el texto**. Las enseñanzas de Declan Donnellan y Will Keen han sido en este sentido muy reveladoras para el equipo de Teatro Defondo. Cederle a Tirso y a la forma de su poesía un papel protagonista, no sólo en cuanto a la emisión del texto sino en cuanto a cómo esa forma modifica la intención de los personajes, sus procesos emocionales, el tiempo que tardan en desarrollar una determinada acción o su capacidad de escucha, resulta fundamental para el trabajo actoral. Entendemos a la perfección la necesidad de ceñirse a unos *tempi* que vienen ya dados y que, si se analizan con profundidad, suelen ser la respuesta a todos los interrogantes que presenta el propio significado del texto.
- Configuración de una **puesta en escena dinámica**, con elementos escenográficos sencillos y manejables para los actores cuyo movimiento vaya transfigurando los distintos espacios, un trabajo de sintaxis espacial que viene desarrollando la compañía desde hace 17 años.
- Incluir en todo el proceso de creación una importante **narrativa musical**. La música es una parte importantísima de las puestas en escena de Teatro Defondo. Tratándose de una comedia del siglo de oro, la necesidad es doble, habida cuenta de lo musical que es un texto bien versificado como este.

VANESSA MARTÍNEZ, Directora de escena

Nace en Madrid en 1976. Comienza su formación como músico a los 8 años pero con el tiempo aumenta su interés por el teatro y la dirección, de modo que sus estudios abarcan casi todas las artes escénicas. Es licenciada en Dirección de Escena por la RESAD de Madrid, Diplomada en Magisterio de Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid y obtiene el Grado Medio de Canto en el Conservatorio Arias Macein de Madrid, cursando además estudios con Ángeles Chamorro en Guadalajara y Ana Luisa Chova en Valencia. Estudia también interpretación de la mano de Juan Pastor y Yolanda Robles en la Escuela Guindalera y danza para actores con el maestro Arnold Taraborelli.

En 2002 comienza su andadura en el teatro y, tras fundar junto a Pablo Huetos su propia compañía, Teatro Defondo, dirige y protagoniza *El desdén con el desdén*, ganadora del **2o Premio en el Concurso de Teatro Clásico Calderón de la Barca de Madrid**. En 2003 dirige *Sanedrín 54*, estrenado en el festival Escena Contemporánea, y *Stabat Mater*, estrenada en castellano en el Festival Internacional de Badajoz y en francés en el teatro La Balsamine, en Bruselas. En 2005 estrena *La duquesa de Malfi* en

el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, visitando otros festivales como Almagro o El Escorial.

En 2006 estrena *El maestro de danzar*, de Lope de Vega, que participa en festivales como Cáceres, Antequera, Chinchilla o Peñíscola. Este espectáculo gana el **Premio Especial del Jurado y el 2o Premio en el Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz**. En 2007 estrena *Don Juan*, de C. Goldoni, que visita festivales como Alcalá, Alcántara o Peñíscola y la ópera *Las bodas de Fígaro*, de W. A. Mozart.

En marzo de 2008 estrena *Mucho ruido y pocas nueces*, de W. Shakespeare; este espectáculo visita ese verano los festivales de teatro clásico de Almagro, Cáceres, Olite, El Escorial y Peñíscola, etc. Con este espectáculo gana el **Premio a la Mejor Dirección del Certamen Nacional de La Garnacha**.

En 2009 estrena *La Tempestad* de W. Shakespeare en el Circulo de Bellas Artes de Madrid y dirige varias óperas: *Dido y Eneas* de H.Purcell, *Don Giovanni* (para el Ayuntamiento de Madrid, estrenada en el Templo de Debot) y *Così fan tutte* de W.A.Mozart (estrenada en el Teatro Principal de Castellón). En 2010 y con Teatro Defondo estrena en Avilés *Macbeth* de W. Shakespeare, en gira por Madrid, y en abril de ese mismo año estrena *Bastían y Bastiana* de W.A.Mozart con la Orquesta Filarmónica de Málaga.

En 2011 estrena con su compañía *El sueño de una noche de verano* W. Shakespeare, que visita Cartagena, Murcia y diversos municipios madrileños. En las navidades 2011-2012, este espectáculo se estrena en Madrid, en el teatro Fernando Fernán Gómez.

En enero de 2012 se estrena como Directora Musical de *En esta vida todo es verdad y todo es mentira* para la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En 2013 se estrena en el Teatro Real de Madrid como directora y creadora del espectáculo *El hombre que se llamaba Amadé* y dirige el espectáculo *Dos pianos con Pasión*, interpretado por Pasión Vega y estrenado en el Teatro de la Maestranza. Además, dirige la partitura vocal del espectáculo Montenegro en el CDN.

En 2014 dirige el musical *La Ópera del Malandro*, que se estrena en junio en el teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, y que seguirá de gira durante a temporada 2014- 2015 en el teatro Bellas Artes de Madrid y por la Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Málaga... **Con ese espectáculo es finalista en los XVIII Premios Max al Mejor espectáculo musical y finalista a la Mejor Dirección en los Premios ADE 2015.**

En abril de 2015, dirige por primera vez en el Centro Dramático Nacional el espectáculo *Trilogía de la Ceguera*, de M. Maeterlinck, y en junio de ese mismo año estrena *Los Atroces*, que aún continúa de gira, espectáculo y que recibe el **Primer Premio en el certamen Nacional para directoras de escena de Torrejón de Ardoz 2016 y su segunda nominación a la Mejor Dirección en los Premios ADE 2016.**

En 2016 estrena *La Teatropedia*, espectáculo dirigido a público joven para la divulgación de la literatura dramática española; y en 2017 estrena en el Barakaldo el espectáculo *Orlando*, basado en la novela de Virginia Woolf, que realizará una extensa gira nacional durante 2018, pasando por Zamora, Valladolid, Santander, Ávila, Cáceres, así como varios municipios de la Red de la Comunidad de Madrid y del País Vasco. Con este espectáculo gana por segunda vez el Primer Premio del Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz y es Finalista en los XXII Premios Max como Mejor Versión o Adaptación Teatral.

LA COMPAÑÍA TEATRO DEFONDO

La compañía Teatro Defondo nace en 2002. En sus 16 años de trayectoria ha realizado, entre otras, las siguientes producciones:

El desdén con el desdén (2002), **tres premios en el Festival de Teatro Clásico La vida es sueño de Madrid**; *Sane-drín 54* (2003), Festival Escena Contemporánea de Madrid; *Stabat mater* (2003): Festival Internacional de Badajoz, León, Sevilla, Segovia, Madrid y reestrenado en 2006 por Vanessa Martínez en La Balsamine de Bruselas con la compañía belga D'Ici Là; *La duquesa de Malfi* (2005): Festivales como Almagro, Clásicos en Alcalá o San Lorenzo de El Escorial; *El maestro de danzar* (2006): Más de 40 funciones en Festivales como Almagro, Cáceres, Chinchilla, Peñíscola o Nájera, Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, Feria de Teatro y Danza de Huesca... **2º Premio y Premio Especial del Patronato en el X Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz; Premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Certamen Arcipreste de Hita; 4 nominaciones a los Premios Unión de Actores; finalista en el Certamen Garnacha de La Rioja (Haro)...;** *Don Juan* (2007): Feria de Castilla La Mancha, Clásicos en Alcalá, Alcántara, Peñíscola, Red de la Comunidad de Madrid. **Finalista en el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz y recibe 2 nominaciones en los Premios Unión de Actores de Madrid;** *Mucho ruido y pocas nueces* (2008): más de 40 funciones: Barakaldo, Salamanca, Festival de Almagro, Olite, San Lorenzo de El Escorial, Cáceres, Red de Teatros de Madrid y de Castilla y León. Recibe el **Premio Nacional Garnacha de La Rioja a la Mejor**

Dirección; *La tempestad* (2009): Festivales de Peñíscola y Parla, Círculo de Bellas Artes de Madrid...; *Macbeth* (2010): Red de Madrid, Avilés, Palencia, Círculo de Bellas Artes de Madrid...; *Un sueño de una noche de verano* (2012): Más de 60 funciones. Festival de Málaga, de Cáceres, de Badajoz, Teatro Fernán Gómez de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Clásicos en Alcalá...; *Escriba su nombre aquí* (2013): colaboración con la compañía Cuartoymitad teatro. 2º

Premio en el XXII Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid; *La ópera del Malandro* (2014): **finalista en los XVIII Premios Max, finalista en los Premios ADE 2015**, estrenado en Torrejón de Ardoz. Red de Madrid 2014, Teatro Fernán Gómez de Madrid (Sala Guirau), Teatro Circo de Murcia, Certamen Nacional Garnacha de La Rioja (donde gana el **Premio a la Mejor Actriz de Reparto**)... Su proyecto *Trilogía de la ciega* ha tenido un gran éxito en la temporada 2014-15 del Centro Dramático Nacional.

Los Atroces, estrenada en 2015, ha sido **ganadora del XIX Certamen Nacional para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz** (2016) y **Finalista en los Premios de la ADE 2016**. En 2016 se estrenó *La Teatropedia* y en 2017 *Orlando* de Virginia Woolf, Ganadora del XXI Certamen Nacional para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz 2018 y Finalista en los XXII Premios Max de las Artes Escénicas.

