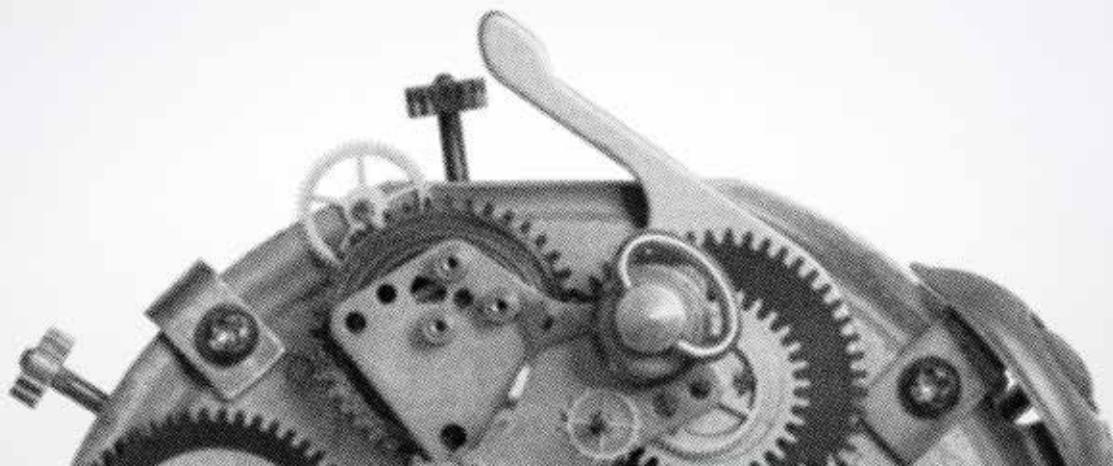

AY
TEATRO

Todas hieren y una mata

GUÍA DIDÁCTICA

JULIETA SORIA

INTRODUCCIÓN

El amor al teatro se aprende como todo lo demás, y al mismo tiempo. No es algo que haya que dejar para más adelante, *que ya entenderán cuando sean mayores*. Y la única manera de enseñar a nuestros alumnos a amar el teatro es a través del teatro mismo. Podemos acercárselo -y así tratamos de hacerlo- en clase, con o sin libros de texto, con apuntes, con lecturas dramatizadas, con power points. Podemos hablarles, entusiastas, de Tirso de Molina o de Lorca, leer con ellos versos emocionantes de *La vida es sueño* o de *Luces de Bohemia*, pero hasta que no se vean sentados ante un escenario no se producirá el embrujo. El teatro está esperando a sus espectadores más jóvenes y una buena experiencia teatral es algo que a estos les entusiasma como pocas cosas.

Y si lo que nos proponemos además es contagiar el amor a los clásicos la tarea se convierte en un más difícil todavía. Se acerca el momento de hablar de Lope, Calderón o Góngora y ante nuestro ímpetu docente se alzan como murallas inexpugnables lo que de pronto nos parecen difíciles versos, tramas complejas y alejadas de los intereses de los más jóvenes, y vislumbramos una capa de polvo posada para siempre sobre los textos de nuestros clásicos.

Pero nos equivocamos. Se debe y se puede enseñar el amor al teatro, el amor a los clásicos. Y para

demostrárnoslo ha nacido Ay Teatro, una compañía formada por el director Yayo Cáceres, el poeta Álvaro Tato y la productora Emilia Yagüe. Con una larga trayectoria los tres -en la Compañía Ron Lalá, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en otros proyectos teatrales, poéticos y musicales propios- durante la cual ya han dejado patente lo que termina de cristalizar en este proyecto: que son capaces de hacer un teatro que, por un lado, es vivísimo, moderno y rotundamente popular y, por otro, no solo no renuncia a la tradición literaria, a la cultura, a los géneros y a los clásicos, sino que los celebra sin complejos y nos los devuelve frescos y nuevos. Nos enseñan así que el arte, la literatura y la cultura se pueden vivir y se pueden enseñar vivitos y coleando sobre las tablas de un teatro. Que se puede amar el teatro y amar los clásicos a cualquier edad y en cualquier época porque los clásicos lloran y ríen, atisban el cielo y se enfrentan al abismo, igual que nosotros.

La sombra de una pregunta -sombra luminosa, pues el teatro es eterna pregunta sin respuesta- sobrevuela este sorprendente proyecto teatral: ¿se puede escribir ahora, en nuestro siglo XXI una comedia barroca, en verso? ¿Con qué sentido? Poderse se puede (aunque no es fácil). La segunda cuestión es la verdaderamente importante: ¿para qué? Y la respuesta es *Todas hieren y una mata:*

una mirada abierta, a la vez tradicional y moderna, seria y divertida, respetuosa y descarada, nueva y vieja, con la que se afronta la tradición literaria, en este caso la del teatro clásico. Una fiesta teatral que habla del tiempo, del amor y del deseo; de la pasión por la cultura; de cómo la literatura nos enseña sobre nosotros mismos, ensancha nuestros límites y, a veces, incluso nos salva la vida; todo ello se funde en una propuesta salpicada de humor, de canciones y de música en directo.

Para ayudar a la comprensión y al disfrute de una obra accesible y a la vez compleja, proponemos esta guía. Una serie de consideraciones previas a la asistencia al teatro, hará más fácil a los alumnos discernir, una vez allí, "qué hay que ver". El resto es dejarse llevar y disfrutar. Visto el espectáculo, en la guía encontrarán una buena cantidad de aclaraciones y actividades que permitirá su análisis y comprensión. Pero lo fundamental es que les enseñemos que el teatro, la cultura y los clásicos son conocimiento, goce, reflexión y vida, y que forman parte de ellos mismos.

ANTES DE LA FUNCIÓN

¿QUÉ VAS A VER?

La primera comedia en verso del siglo XXI. Seguro que has oído la expresión “los clásicos nunca mueren”. Pues con esta obra vamos a rizar el rizo. No solo son inmortales sino que a veces ¡incluso vuelven a nacer! Y es que vas a asistir a una misteriosa obra escrita por un poeta del siglo XVII, una obra incompleta que viaja en el tiempo hasta nuestro siglo para conocer su desenlace. Una comedia a mitad de camino entre la comedia de capa y espada y la comedia de magia, con brujas y todo. Una comedia española clásica pero futurista. Una comedia que rescata versos, personajes y temas arquetípicos del siglo XVII que, con la perspectiva del XXI, pueden atreverse a ser algo más.

Argumento. ¡Atención, destripamos la obra, *spoilers* a la vista! En el siguiente resumen desvelamos qué ocurre en la obra. En cierta medida, saber de qué trata puede ayudarte a no perderte nada en una historia que no deja de ser compleja. Tú decides si quieres leerlo o si decides dejarte sorprender valientemente...

Jornada primera: Alba, profesora de literatura, nos presenta a los alumnos (el público) la comedia del Siglo de Oro que vamos a ver. Se levanta el telón: don Daniel, herido por una flecha del corregidor, huye junto a su criado Pico por el bosque; allí topan con una bruja que le cura y le entrega una arena mágica con la que pueden viajar en el tiempo. Se trasladan al día anterior, donde asisten al secreto de la Aurora, la dama de quien don Daniel está enamorado: tiene una biblioteca de libros enterrados en su jardín. El corregidor, que ha entrado con ayuda de la criada Teresa, intenta seducirla en vano; Aurora le rechaza, aunque le dice que al día siguiente irá al teatro. Don Daniel y Pico viajan al futuro para saber si Aurora se enamorará de él o de su rival.

Jornada segunda: Alba nos indica que en ese punto se acaba el texto de la comedia; en ese momento don Daniel y Pico, que han llegado al siglo XXI en su viaje temporal, se encuentran con ella. Mientras Pico visita el mundo actual, don Daniel cuenta a Alba cómo conoció a Aurora una mañana en que, disfrazado de sacerdote, ella le confesó su amor por la literatura. Alba propone que el galán y su criado viajen de regreso al pasado para intentar enamorarla en el corral de comedias.

Jornada tercera: de vuelta al siglo XVII, Pico, disfrazado de comediante, representa junto a don Daniel lo sucedido con Aurora, que está asistiendo a la representación, pero el corregidor, también presente, declara a la dama por carta que ha pedido la mano a su padre y que la boda ha de celebrarse al día siguiente. El galán y el corregidor se enfrentan en el tablado, aunque Pico logra interrumpir el duelo. Esa noche Aurora desentierra sus libros y los amontona en el jardín con intención de quemarse con ellos, pues prefiere morir libre a vivir casada por fuerza; en el jardín a oscuras aparece Teresa, que se ha citado con Pico; por otra parte aparece el corregidor, que ha visto la puerta abierta, y el galán y su criado, que han entrado para intentar ayudar a la dama a fugarse. Tras encuentros dispares en que todos equivocan la identidad del otro, el corregidor lanza una flecha y hiere a don Daniel, que huye hacia el bosque, volviendo a la situación del inicio de la obra. Cuando Aurora va a inmolarse, Teresa le descubre su verdadera identidad: es la bruja, que le entrega arena mágica para que viaje al presente y pueda convertirse en Alba, la profesora. Así, la propia Alba despidе *Todas hieren y una mata*.

Todas hieren y una mata. Te habrás preguntado qué significa el sugerente título. ¿Todas las qué? Pues bien, se trata de la traducción de un adagio (sentencia breve o proverbio) latino que decía: *Omnes vulnerant, ultima necat*, en referencia a las horas. Todas las horas que pasan nos hieren y es la última la que nos mata. El tiempo (su transcurso, su goce, su fugacidad, su pérdida), barroquísimo tema donde los haya, es el elemento que dotará de sentido -o les privará de él- a los personajes de esta comedia.

¿Una comedia barroca en el siglo XXI?

Ese ha sido el propósito y el desafío del autor, Álvaro Tato. Escribir una comedia tal y como lo hacían los poetas del siglo XVII pero en el siglo XXI. ¿Para qué? ¡Lo descubrirás cuando disfrutes la obra! ¿Y es que había una manera determinada de escribir teatro en el siglo XVII? Efectivamente. Recuerda aquella clase de literatura de 3º de ESO o de 1º de bachillerato. Revive las misteriosas palabras que salieron aquel día de la boca de tu profe: "las características de la comedia nueva de Lope de Vega son..." Pues resulta que Lope de Vega se inventó una fórmula para escribir teatro, una especie de receta, el *Arte nuevo de hacer comedias*, que tuvo mucho éxito entre el público del momento y que también emplearon otros autores de la época para escribir las suyas...y que, como los personajes de esta obra, ha viajado en el tiempo para ser usada por un autor en el siglo XXI. Para que lo lleves fresco a la función, que te será útil, vamos a hacer un rápido repaso:

LA FÓRMULA DRAMÁTICA DE LA COMEDIA NUEVA

- Ruptura de las tres **unidades** clásicas de lugar, tiempo y acción (puede haber varias acciones que ocurran en distintos lugares y a lo largo de días, meses o años).
- Mezcla de elementos **trágicos y cómicos**. Para Lope la separación de unos y otros no era natural.
- Reducción a tres **actos** o jornadas -que se adaptan a las partes fundamentales de la acción: planteamiento, nudo y desenlace- de los cinco actos que tenía el teatro clásico.
- El "**decoro poético**" es decir, la adaptación del modo de ser y del lenguaje de cada personaje a su carácter y condición social. Dice Lope:

Si hablare el rey, imite cuanto pueda la gravedad real; si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa; describa los amantes con afectos que muevan con extremo a quien escucha; los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante, y, con mudarse a sí, mude al oyente; pregúntese y respóndase a sí mismo, y, si formare quejas, siempre guarde el debido decoro a las mujeres.

Las damas no desdigan de su nombre, y, si mudaren traje, sea de modo que pueda perdonarse, porque suele el disfraz varonil agradar mucho. Guárdese de imposibles, porque es máxima que sólo ha de imitar lo verosímil; el lacayo no trate cosas altas ni diga los conceptos que hemos visto en algunas comedias extranjeras; y de ninguna suerte la figura se contradiga en lo que tiene dicho (...)

- **Métrica:** uso del verso como única forma de expresión. Variedad en los versos y estrofas para adecuar la métrica a la índole de cada situación dramática.

- **Inclusión de elementos líricos:** cancioncillas, bailes y danzas que animaban y proporcionaban colorido y brillantez.

- Los **personajes:** galería de figuras que se organiza en los dos planos clásicos, el de los señores y el de los criados. Son:

- El **rey**, y el **poderoso**, noble que puede provocar un conflicto social o solucionarlo. Se le llama el *barba*.

- El **caballero** (padre, hermano o esposo) y el **villano** o labrador rico.

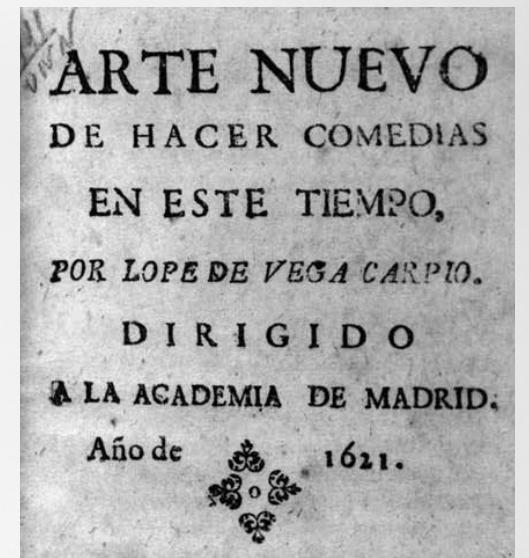
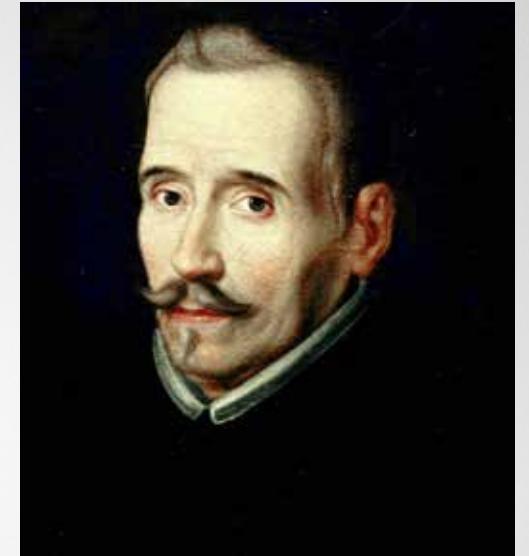
- La pareja amorosa: el **galán** y la **dama**.

- El **gracioso** o "figura del donaire": criado y confidente del galán. Su versión femenina es la **criada**.

- **Diversidad temática:** asuntos de la **tradición**, de la **historia**; de la **religión**, de la **mitología**...

- **Temas:** el amor, el honor, la fe y el orden social.

- **El sistema de valores de la comedia:** los elementos definitorios de la España barroca serían tradicionalismo católico, monarquía absoluta y una sociedad estamental, fuertemente jerarquizada en la que los nobles (a los que se unen los labradores ricos) y sus privilegios e ideales -como el del honor y la limpieza de sangre- ocupan el lugar superior. Las comedias reflejan esa visión de mundo y se utilizan para educar al pueblo en estos valores y garantizar su conservación: la censura evitó desviaciones.

AY TEATRO, EL TEATRO, LOS CLÁSICOS Y TÚ

El autor de *Todas hieren y una mata*, Álvaro Tato, escribió hace tiempo un "Arte nuevo de hacer comedias" en el que, a la manera de Lope, explicaba cuál era su propia receta para hacer teatro. Y en él, entre otras cosas, dice lo siguiente:

[...]
los jóvenes no acuden al teatro,
sedados entre enjambres de pantallas
con un solo discurso: *no hagas nada,
la cultura es lejana y aburrida,
los clásicos son viejos y casposos,
un ciudadano es un consumidor
y cada espectador es un cliente.*
Cuando consigues que esa gente joven
entre a la sala y rompes sus prejuicios
a fuerza de acción, música y sucesos
descubres que, en su pura inmediatez,
contra todo pronóstico o certeza,
el teatro es el arte de este tiempo:
lloran y ríen, gritan y comprenden
que nuestra vida es tridimensional.
Nada hay que se parezca más a un clásico
que los adolescentes: vida y muerte
por el filo del cielo y del abismo.

[...]

Eso vas a encontrar en *Todas hieren y una mata*. Ese es el objetivo de Ay Teatro. Hacer un teatro clásico y nuevo, de siempre y para siempre. Con imaginación, acción, humor, música. Con sucesos que ocurren ante tus ojos, de los que tú formas parte. Con un ritmo trepidante, divertidísimo. Que te hará sentir que no está tan alejado lo que les ocurre a Alba, a Aurora, a Daniel, a Pico, a Teresa o al Corregidor de lo que te ocurre a ti. Descubrirás que el teatro puede ser ese lugar donde ver, oír, callar, jugar, cantar y reír y llorar, pero también aprender, reflexionar, despertar y vivir, y que todo ello puede ser muy divertido.

Ficha artística y técnica

Elenco (por orden de aparición):

Alba / Aurora (dama) - **Alba Banegas**
Don Daniel (galán) - **Antonio Hernández**
Pico (criado gracioso) - **Diego Morales**
Bruja / Teresa (criada) - **Sol López**
Corregidor - **Carlos Lorenzo**

Música original

Yayo Cáceres

Coreografía

Rocío Arce

Diseño de vestuario

Tatiana de Sarabia

Diseño de iluminación

Miguel A. Camacho

Diseño de escenografía

Ay Teatro

Diseño gráfico y fotografías

David Ruiz

Diseño de producción

Emilia Yagüe

Sastrería

Alejandro Jaén, Matías Zanotti (vestido Alba), **Diana García**
(acabados y tocados), **Davinia Fillol** (pintura y ambientación)

Realización de escenografía

Javier Bernat, Eduardo Gandulfo

Realización de vestuario

Alejandro Jaén

Ayudantes de dirección

Fran García, Génesis Abigaíl Rodríguez

Guía didáctica

Julieta Soria

Prensa

MareaGlobalCOM

Producción

Ay Teatro

Distribución

Emilia Yagüe Producciones

Dramaturgia

Álvaro Tato

Dirección

Yayo Cáceres

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

¿QUÉ HAS VISTO?

Uno de los aspectos que hacen mágico el teatro es su inmediatez. Es decir, un espectáculo teatral ocurre (cobra vida) ante los ojos de un espectador. Se establece así una relación que es única, que no volverá a suceder de la misma manera, ni para el actor, por muchas veces que repita su papel a lo largo de una temporada, ni para el espectador, incluso si va a ver la obra más de una vez. Esto adquiere una especial relevancia en *Todas hieren y una mata*, en la que una de las premisas de la ficción es que solo se conserva un acto de la obra y los dos restantes se reconstruyen en cada función ante los ojos del espectador gracias a la búsqueda a través del tiempo de Alba, de don Daniel y de Pico.

Ahora bien, la inmediatez tuvo su momento y ahora toca hacer un esfuerzo por revivir la obra en nuestra cabeza en diferido. Para empezar el trabajo sobre *Todas hieren y una mata*, vamos a poner en común todo lo que hemos visto y escuchado. Recuerda de qué trata la obra, quiénes son los personajes y qué les ocurre. Trata de organizar los acontecimientos. Una vez recordada la función, te ayudamos a desentrañar algunas de sus claves a lo largo de esta guía.

1. Del siglo XVII al siglo XXI

Como ya hemos dicho, *Todas hieren y una mata* es una comedia del siglo XXI escrita a la manera del siglo XVII: en verso, con canciones y elementos líricos, con los personajes típicos (la dama y sus galanes, el gracioso, la criada), con tres (porque al final sí hay tres) jornadas, mezcla de tragedia y comedia y decoro poético. ¿Qué hace entonces de esta comedia un texto de siglo XXI?

I. Los temas

Los cinco temas fundamentales que aparecen en esta obra (1. Amor y deseo 2. Honor y convenciones sociales 3. Cultura y conocimiento 4. Libertad 5. Tiempo...¿añadirías alguno más?) son temas habituales en la literatura del Siglo de Oro. Lope, Calderón, Tirso en teatro, pero también Cervantes en sus novelas o Góngora y Quevedo en su poesía, los exploran frecuentemente. El hecho de que se trate de una comedia escrita en el siglo XXI, con muchas conquistas sociales respecto del XVII, permite una perspectiva diferente y una reflexión interesante sobre esos temas: el amor, por ejemplo, es el gran tema para los seres humanos de cualquier siglo. Pero, ¿es el amor el mismo sentimiento en todas las épocas? ¿Qué ha cambiado? ¿Nos comportamos igual ante el amor los hombres y las mujeres del siglo XXI que los del XVII? ¿En qué sí y en qué no? Lo mismo ocurre con el resto de temas que hemos planteado y que iremos desarrollando en adelante.

II. Los personajes

LA DAMA

Muchas damas interesantes habitan el teatro del Siglo de Oro: Laurencia en *Fuenteovejuna* o Ángela en *La dama duende*, ambas calderonianas; Diana en *El perro del hortelano*; doña Juana en *Don Gil de las calzas verdes*, de Tirso de Molina. Todas son mujeres inteligentes y resueltas pero, en general, la consecución feliz de sus objetivos es el amor del galán o el matrimonio. Pero esta dama es diferente. A Aurora no le interesan los hombres. La pasión de Aurora son los libros. Y es una pasión en la que le va la vida. Si no puede leer, si la obligan a casarse, prefiere morir. Muchas mujeres de su época vivieron esta tesitura. Un caso famoso es el de Teresa de Jesús (Ávila, 1515-1582), lectora voraz de novelas, quien prefirió entrar en un convento a dedicar su vida a un marido y unos hijos. También se hizo monja sor

Juan Inés de la Cruz (México, 1648-1695), quien además de escribir, organizaba en su celda célebres tertulias literarias y culturales. Ese fue el precio que pagaron como mujeres para poder dedicarse a lo que querían.

Aurora, en esta comedia, tiene otra oportunidad. *Todas hieren y una mata* ofrece, por medio de la magia, una solución que ninguno de los textos de la época clásica ha planteado: con un cambio de tiempo y de nombre, Aurora será la primera dama literaria del teatro clásico que pueda llegar a ser lo que desea. A ello le ayuda la bruja con la arena mágica y Aurora abandona su siglo, su gente y se convierte en Alba, una profesora de literatura del siglo XXI, dedicada en cuerpo y alma a su pasión. Alba, dama contemporánea, puede ya vivir libremente, tener una profesión y experimentar amores y desengaños. Algo de ese siglo XVII permanece de todos modos en su espíritu, y su amor por el teatro clásico la lleva a tratar de descubrir el final de la misteriosa comedia encontrada...y a sí misma.

Fíjate en los nombres: Aurora / Alba. Son sinónimos que hacen referencia al nacimiento del día. Aunque en el teatro del Siglo de Oro abundan las Auroras, aquí hay que tener en cuenta, además, el simbolismo del nombre. En todas las civilizaciones, la aurora de «rosados dedos» significa el gozoso despertar a la luz nueva. Es, pues, el símbolo de la esperanza, de las posibilidades infinitas que el nuevo día puede depararnos. Y a ello responden nuestras dos protagonistas. Ellas inauguran una nueva era para las mujeres. La de aquellas que decidirán su propio destino por encima de las creencias políticas, sociales y morales que tanto han influido en sus vidas.

EL GALÁN

Buen talle no le perdono / si es que ha de hacer los galanes; / no afectado en ademanes...

(Pedro de Urdemalas, Cervantes)

El papel del galán del teatro clásico es conducir una acción amorosa (aunque no siempre es la única). Como héroe desea un ideal, un complemento, su pareja. En la comedia clásica además, no hay un solo tipo de galán: este puede ser joven o maduro; fiel o veleidoso. Cumplen por ejemplo sendas categorizaciones Federico y el Duque de Ferrara en *El castigo sin venganza*, de Lope de Vega, que además son padre e hijo que contienden por la misma mujer. Conozcamos mejor a don Daniel y al Corregidor, los dos galanes de *Todas hieren y una mata*:

Don Daniel: es un galán fiel al amor de Aurora desde el principio hasta el final de la obra. Es joven y cándido, apasionado y valiente. Parece representar el tipo del hijo de hidalgo venido a

menos, de ascendencia tal vez judía (Daniel es un nombre de origen hebreo), sin apellido ni riquezas que defender, solo lucha por su amor y por su vida. Su amor parece puro, aunque no nos pasa desapercibido que engaña a Aurora al principio para conseguir que le desvele sus secretos. No se opone al afán lector de la dama e incluso la anima a ello: *¿qué daño pueden hacer unos pocos libros buenos?* Por amor es capaz de viajar en el tiempo y enfrentarse a pasado y futuro que desconoce. Nos cae bien. Pero a Aurora no le gusta y es algo que tendrá que aceptar.

- **¿Crees que cambiar de época y conocer a Alba modifica la conducta amorosa de don Daniel hacia Aurora? ¿Qué aprende?**

El Corregidor: el otro pretendiente de Aurora cumple el arquetipo del pretendiente viejo, muy común en la literatura, que siempre ha presentado la diferencia de edad como una traba para el amor. El marido viejo había sido siempre burlado y escarnecido como ocurre en *El celoso extremeño* cervantino o *El barbero de Sevilla*, de Beaumarchais. Aunque ya el propio Cervantes en *El viejo celoso* da una vuelta al tema, como también lo hace Moratín en *El sí de las niñas*, el sesgo rotundo lo da Don Juan Valera en *Juanita la Larga* donde el viejo Don Paco consigue ser feliz al lado de una enamorada y joven Juanita.

El Corregidor, aunque comparte más rasgos con el papel de antagonista, tampoco es un mal hombre en el fondo. En un momento nos revela

que ha perdido a su mujer, que por ese motivo tiene el "corazón oscuro" y que confía en que Aurora pueda dar algo de luz a su vida. Pero Aurora tampoco lo quiere.

- **¿Cambia en algo la forma de ser del corregidor a lo largo de la obra? ¿A qué crees que se debe?**

EL GRACIOSO

También llamado "figura del donaire", es el criado y confidente del galán. Se trata de una de las figuras más características del teatro español, desde el teatro primitivo castellano de Lope de Rueda, que incidía en su carácter rústico o simple y que tiene mucho del espíritu del loco carnavalesco, con sus groserías, gracias y burlas. Sirve de puente entre lo

ideal y lo real, entre el galán y el público. Introduce en la comedia un sentido cómico existencial, que muchas veces contiene crítica social: es el encargado de decir "la verdad", puede aportar un valor filosófico, una moral realista que a veces roza lo plebeyo o lo vulgar. Amigo de comer y beber en abundancia y de las tentaciones de la carne sirve como contraste con el galán, es su contrafigura cómica e irónica.

Este papel lo desempeña a la perfección Pico, el criado de don Daniel y contrapunto cómico de este. Es charlatán, necio, cobarde, soez y libidinoso. Pero también es fiel a su amo y su ingenio (por ejemplo, su capacidad para enhebrar expresiones latinas sin sentido, de un modo que recuerda a los refranes de Sancho Panza) lo salva en diversas ocasiones. A él corresponde además ese delicioso parlamento en el que describe, con expresiones del siglo XVII, el mundo asombroso del siglo XXI.

- **¿Qué aspectos llaman la atención a Pico del mundo del siglo XXI? ¿Encierra su descripción alguna crítica a nuestra sociedad contemporánea?**

LA CRIADA

Es la versión femenina del gracioso, confidente y acompañante de la dama. Teresa, pese a llevar el nombre de una gran escritora del siglo XVI, es pícara, traicionera y concupiscente. Le gustan tanto los hombres como a su ama Aurora los libros y desearía apartarla de ellos. Al final, tampoco ella resultará lo que parece...

LA BRUJA

En el Siglo de Oro la presencia de la magia y, por consiguiente, de las brujas y de los magos en los textos literarios es muy frecuente. Los modelos, que proceden de la tradición literaria, son muy

variados y van desde la bruja clásica antigua (como Circe o Medea) hasta la popular (como la Celestina, que es a la vez alcahueta y origen de toda una estirpe literaria) o a los procedentes de la literatura caballeresca, sentimental o pastoril (desde los conocidísimos Merlín o Morgana, a la sabia Felicia de la *Diana* pasando por astrólogos como el rey Basilio de *La vida es sueño* y sanadores, como el fray Severo de la *Égloga II* de Garcilaso). En muchas obras de los grandes autores del teatro del Siglo de Oro (Cervantes, Lope, Tirso, Calderón...) encontramos estos personajes. Por eso no debe extrañarnos su presencia en esta obra que tiene también sus propias peculiaridades: los poderes de esta bruja tienen que ver con el control del tiempo y como tal posee, aún en la época que en la ficción corresponde con el siglo XVII, una visión privilegiada y contemporánea sobre la vida de sus personajes, concretamente sobre Aurora. Dueña de todos los tiempos, además de sus poderes mágicos se le atribuyen otras cualidades como las de ser mujer sabia y libre, y ayuda a Aurora a ser quien desea.

- **El tema de las brujas es apasionante. Durante mucho tiempo se tomaba por brujas a mujeres de carne y hueso que habían optado por una vida diferente: vivían solas, conocían los usos medicinales y cosméticos de hierbas y raíces, tenían un oficio, ayudaban a otras mujeres que veían peligrar su honor o su vida. Muchas de ellas fueron despreciadas y a veces perseguidas hasta la muerte. Este interesante tema se trata en la famosísima obra de Arthur Miller *Las brujas de Salem* o en la estupenda serie *Penny Dreadful*. Prueba a investigar sobre ello.**

III. La estructura

Lope de Vega aconseja en su receta para hacer comedias la división de la obra en tres actos o jornadas que corresponderían con la manera “natural” de contar una historia: planteamiento, nudo y desenlace. Asimismo, rompe con la regla clásica de la unidad de acción, por la cual en una obra solo se puede desarrollar una acción principal. *Todas hieren y una mata* sigue el modelo lopesco, divide la obra en tres jornadas y plantea dos acciones principales.

La novedad en este caso es que la segunda (en la que *puede pasar cualquier cosa*) y la tercera jornada se “escriben” ante nuestros ojos. Y que los protagonistas respectivos de cada una de las acciones principales (Alba y don Daniel) vivirán en épocas distintas que confluirán por obra y gracia de la arena del tiempo.

Las dos acciones están perfectamente integradas (la búsqueda de Alba es la misma que la de don Daniel, y dependen el uno del otro para conseguir conocer el desenlace de la obra. De Alba depende asimismo que don Daniel acepte su destino), aunque el desenlace no es unitario: Alba continuará siendo lo que deseaba en el futuro; don Daniel, Pico y el Corregidor, formarán parte de la literatura para siempre, pero no junto a Aurora. Un elemento fundamental para la acción es asimismo el **suspense** y en *Todas hieren...* las dos líneas se alternan perfectamente dosificando la intriga, gracias, como la propia palabra “suspense” indica, a las frecuentes suspensiones. Podemos verlo en el esquema siguiente:

PRIMERA JORNADA (Planteamiento)	
DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE ALBA (SIGLO XXI)	DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE DON DANIEL (SIGLO XVII)
<i>Clase-auditorio-teatro.</i> Alba, profesora de Lengua y Literatura, presenta ante su auditorio el estreno absoluto de una comedia de hace cuatrocientos años. Da comienzo a la primera jornada.	
SUSPENSIÓN	<p><i>Bosque. Tiempo presente.</i> Don Daniel herido con su criado Pico huyen del Corregidor. Aparece la bruja que arranca la flecha a don Daniel. Les entrega la arena del tiempo y viajan al pasado para huir del corregidor y conocer la historia de Aurora, la amada de don Daniel.</p> <p><i>Jardín-biblioteca de Aurora. Tiempo pasado.</i> Don Daniel y Pico observan escondidos. Pasión de la dama por los libros. Aparición del Corregidor, quien le declara su amor y rechazo de Aurora.</p> <p><i>Bosque. Tiempo presente.</i> Vuelve la Bruja y don Daniel y Pico deciden viajar al futuro para conocer quién vencerá en su lucha por el amor de Aurora.</p> <p>El Corregidor llega al bosque.</p>
SEGUNDA JORNADA (Nudo)	
<i>Clase-auditorio</i> Alba continúa su conferencia sobre la obra inconclusa. Aparecen don Daniel y Pico, recién llegados al futuro. Alba los reconoce como los personajes de su comedia perdida y ella misma comienza a hablar en verso. Mientras Pico sale a explorar el mundo del siglo XXI, don Daniel cuenta a Alba cómo comenzó su historia con Aurora.	
SUSPENSIÓN	<p><i>Iglesia. Tiempo pasado.</i> <i>Lo que sucede ocurre en el recuerdo de don Daniel.</i> Pelea entre el Corregidor y don Daniel en la puerta de una iglesia. Pico se hace pasar por cura y se deshace del Corregidor. Don Daniel, deseoso de conocer a la dama que ocupa el corazón del Corregidor, se disfraza también de cura y espera su llegada.</p> <p>Aparecen Aurora y Teresa. Por medio de un engaño, don Daniel consigue que Aurora le confiese sus secretos. Luego él revela su identidad y le hace saber su amor por ella. Aurora lo abofetea y se marcha.</p> <p>Don Daniel y el Corregidor cantan a su amor.</p>
<i>Clase-auditorio. Fin del recuerdo.</i> Alba aconseja a don Daniel que respete el "no" de Aurora. Don Daniel desea reparar su falta con Aurora y decide viajar al momento previo a haber sido herido por la flecha. Pico regresa y describe el extraño mundo del futuro. Su amo alaba su buen juicio y lo nombra su consejero. Don Daniel y Pico vuelven al pasado.	

TERCERA JORNADA (desenlace)	
DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE ALBA (SIGLO XXI)	DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE DON DANIEL (SIGLO XVII)
	<p><i>Pasado. Corral de comedias.</i> Llegada de Aurora y Teresa. Don Daniel como Aurora y Pico disfrazado de autor de comedias se disponen a echar la loa inicial con la que representarán el amor de don Daniel hacia Aurora. Coqueteo de Teresa y Pico. El Corregidor pide a Pico que lea en el escenario una carta dirigida a Aurora. Luego invita a Aurora a su palco pero ella se niega y permanece en la cazuela. Comienza la loa. Cuentan la historia de Aurora y Pico lee la carta del Corregidor, que anuncia en ella que el padre de Aurora le ha otorgado la mano de su hija. Don Daniel y el Corregidor pelean, pero Pico consigue detener el duelo y se van.</p> <p><i>Jardín de Aurora. Noche.</i> Aurora desentierra libros para hacer una pira y quemarse con ellos. Se va y sale Teresa a esperar a Pico. Llegan el Corregidor, don Daniel y Pico. Don Daniel confunde a Teresa con Aurora. El Corregidor cree hablar con Aurora y en realidad lo hace con Pico. Sale Aurora y los descubre a todos. Llega el Corregidor y don Daniel y Pico se esconden. Aurora trata de despistar al Corregidor pero este oye un ruido y dispara una flecha que hiere a don Daniel. El Corregidor otorga una hora a don Daniel para que huya, tras la cual le dará caza. Pico y Aurora convencen a don Daniel de que escape. Ante la insistencia de ambos pretendientes, Aurora se reafirma en su rechazo. Don Daniel lo acepta y se marcha. Antes de partir con su señor, Pico regala a Teresa un puñado de arena del tiempo que se ha guardado. El Corregidor, pese a la bofetada de Aurora, no cede en su empeño y se despide hasta el día siguiente, en que se celebrará la boda.</p> <p>Una vez sola, Aurora continúa con su plan de quemarse junto con sus libros. Teresa resulta ser la bruja y la detiene. Le ofrece a Aurora la arena del tiempo para poder huir del matrimonio con el corregidor. Aurora promete que contará su historia y recita las palabras mágicas.</p>
Alba nos cuenta como dejó de ser Aurora y se convirtió en la que es ahora.	
<p>Final ¿feliz?: Aurora es Alba y el teatro seguirá dando vida a don Daniel, Pico y el Corregidor</p>	

IV. Tiempo y espacio

Desde el título, el tiempo es elemento fundamental de esta obra. La primera referencia aparece al explicar Alba el significado del título *Todas hieren y una mata*. La segunda es el tiempo de la vida de don Daniel, que se agota por la herida de flecha. La tercera cuando Aurora lee en su jardín un hermoso poema del poeta latino Horacio, que tiene como tema el **Carpe Diem** (que significa “vive el día” o “disfruta el momento”).

En la obra aparece también el viejo recurso del tiempo mágico o de la ilusión mágica. Este tiempo mágico se da en una doble dimensión: por una parte, los espectadores transitamos alegremente del presente de Alba –siglo XXI– como profesora en un escenario teatral, al presente de don Daniel, Pico, el Corregidor, Teresa y Aurora –siglo XVII y bosque, jardín, iglesia y corral de comedias– que, a su vez se mueven desde el presente, al pasado y al futuro a través de las arenas mágicas que les proporciona la bruja. Los límites espaciotemporales desaparecen aquí por obra y gracia de la magia del teatro, alimentada también por los anacronismos de la bruja y la presencia simultánea de personajes de distintas épocas en la sala. La bruja es la primera que hace alusión a ese tiempo mágico, cuando pregunta en qué siglo se hallan y, al saberlo, responde que no puede utilizar la penicilina porque *aún no se habrá inventado...* Puede, pues, sobrevolar el tiempo. O ¿será que pertenece a otro tiempo? Con la arena mágica y el canto transita los siglos a bordo de un teatro.

Además, la obra empieza con Alba, la profesora de literatura encargada de abrir al presente de sus

alumnos todo el universo intemporal y atemporal que es la literatura. ¡Hermosa y bizarra tarea! ¿Tendrá eso relación con el tratamiento del tiempo en *Todas hieren...*? No hay que olvidar que las arenas mágicas proceden del destruido templo de Cronos. ¿Será que la literatura puede borrar las fronteras temporales y geográficas? Los lectores sabemos que sí. Desde luego, los cuatrocientos años que lleva esta comedia esperando a sus espectadores se desvanecen de un plumazo en la magia de un escenario teatral. Desaparece el presente de Alba y aparece el presente de los personajes de la comedia. Pero resulta que el presente de Alba/Aurora es el mismo. Y también el de los espectadores. Con razón decía Azorín en «Madrid»: *Tengo la certidumbre honda, incombustible, de que todo es presente. No hay más que un plano en el tiempo, y en ese plano –presente siempre– está todo.* Por eso aceptamos la aparición en la segunda jornada de don Daniel y Pico en el patio de butacas que, interpelados como alumnos por la incombustible Alba, nos devuelven a nuestra actualidad, aunque a ella la empujen a hablar en verso, como en el siglo XVII, en pleno siglo XXI. Al fin, como dice la propia Alba al final de la obra:

**Jamás supe ni sabré
qué fue del corregidor
ni de Pico y su señor
don Daniel: no sé qué fue
de Teresa, pero sé
que noche tras noche y día
tras día la fantasía
les da vida eternamente
en un continuo presente
de teatro y de poesía.**

Veamos ahora en qué lugares se desarrolla la acción y qué podemos decir de cada uno de ellos:

Los teatros. Entre el **teatro-auditorio** de Alba y el **corral de comedias** (el espacio teatral típico del siglo XVII) se establece una clara relación que sostiene la idea del teatro como viajero a través del tiempo y como algo que nos une a los seres humanos de una y otra época. Por el teatro somos seres humanos con pasiones similares. Paradójicamente, la mentira del teatro revela la verdad de los seres humanos, como descubren Alba y Aurora en uno y otro siglo.

El bosque es uno de los lugares más recurrentes en la literatura occidental: es el lugar inhóspito, fuera de la civilización. En él viven seres fantásticos y peligrosos. Es un lugar relacionado con la caza. Aventurarse en el bosque es siempre una experiencia peligrosa. Pero también es un lugar simbólico, de cambio y de transición. Quien se ve obligado, por el motivo que sea, a adentrarse en el bosque y atravesarlo, no saldrá igual de la experiencia. Es un rito iniciático, un paso a la madurez. En ocasiones, también supone un reencuentro con la naturaleza y un refugio y puede ser un lugar propicio para el encuentro amoroso. Seguro que recuerdas un montón de cuentos e historias que suceden en un bosque. El bosque es el refugio de don Daniel y de Pico, pero también el lugar en el que el Corregidor los cazarán como si fueran animales. Es donde encuentran a la Bruja y en su espesura se pueden atrever a pronunciar las palabras mágicas.

Aparece también una **iglesia**. Su carácter religioso solo se pone de manifiesto porque Aurora llega hasta ella para asistir a misa. Por lo demás, se convierte en una suerte de teatro (no en balde comparten el teatro y la iglesia el carácter ceremonial) encubierto en el que don Daniel y Pico se hacen pasar por sacerdotes, primero para librarse del Corregidor y después para conseguir acercarse a Aurora. Es significativo que la confesión de Aurora al “cura” don Daniel no se lleva a cabo dentro del edificio, sino fuera, lo que pone el énfasis en el carácter amoroso y no religioso de la escena.

El **jardín** es otro lugar recurrente en la literatura. Siempre impregnado del espíritu del *locus amoenus* clásico (el lugar feliz), está también dotado de simbolismo. Comparte con el bosque el carácter de espacio natural. Es el espacio de libertad de Aurora, donde puede ser ella misma y leer sus libros. Tiene, en este caso, la doble dimensión de biblioteca enterrada. Será asimismo el lugar en el que ella, en un acto de libertad suprema, levante la pira en la que arderá junto a sus libros. Íntimamente relacionado con el ámbito personal de Aurora, no es casual que todos quieran penetrar en él. De ahí la primera irrupción del Corregidor, que la sorprende leyendo y la escena en la que a Aurora se le llena el jardín de gente que la busca en medio de la oscuridad.

V. Motivos literarios

En una obra literaria que rezuma amor por la literatura y que bebe de los clásicos y de los contemporáneos, es normal que encontremos un montón de motivos (tópicos o ideas recurrentes) literarios. Algunos ya los hemos comentado: los viajes en el tiempo (que como ya sabes, luego se convierten en patrimonio de la ciencia ficción tanto literaria como cinematográfica), la prohibición de manipular el pasado y con él un destino no deseado, el *Carpe Diem* o el *Locus amoenus*, tópicos de la literatura clásica y renacentista. Veamos algunos más:

- **La ponderación que el enamorado hace de sus virtudes:** los pretendientes amorosos, a lo largo de la historia de la literatura, han tratado de convencer a su dama de que debe amarlos ensalzando sus propias virtudes. Salicio, en la primera égloga de Garcilaso, se refiere a sí mismo en estos términos con el fin de ablandar el corazón de Galatea:

*No soy, pues, bien mirado,
tan disforme ni feo;
que aún agora me veo
en esta agua que corre clara y pura.*

Mucho más irónico resulta el Corregidor frente a Aurora:

*Pensad que soy mayor y tenéis suerte
pues seréis rica y libre tras mi muerte.*

- **El falso bobo:** igual que Sancho Panza demuestra su buen hacer y prudencia en el gobierno de la Ínsula Barataria, y que Finea se vuelve discreta gracias al amor de Laurencio en *La dama boba* de Lope, en esta obra Pico demuestra ser astuto y hablar cuerdamente, como su señor le reconoce. Yes que, en ocasiones, es el reconocimiento

de los otros el que obra el milagro de volvernos necios o inteligentes.

- **El manuscrito encontrado:** muchos escritores han empleado este recurso para dar pie a sus obras. Cervantes, Poe, Umberto Eco, Cela...la idea de que lo que se va a contar se ha encontrado escrito de antemano aporta visos de verosimilitud al texto. Su máximo exponente fue Fernando de Rojas, autor de *La Celestina*, que afirmó haber encontrado el primer acto de su obra genial ya escrito por un autor anónimo. ¿Te suena?

- **El personaje apasionado por la lectura:** el labrador Bartolo en el *Entremés de los romances*; Cardenio, Dorotea y don Quijote de la Mancha en *El Quijote*; Emma, la protagonista de la novela de Flaubert *Madame Bovary*; Stephen Dedalus en *El retrato del artista adolescente* de James Joyce; Bastián Baltasar Bux en *La historia interminable* de Michael Ende; o *Matilda*, el precioso personaje de Roald Dahl, que tanto tiene en común con nuestra Aurora son solo algunos ejemplos de personajes lectores. El círculo es perfecto: lectores que leen libros sobre lectores que leen libros.

- **El teatro dentro del teatro:** o lo que se llama metateatro. La representación dentro de la representación tiene que ver con la metáfora de la vida como teatro y, como en esta obra, la mentira del teatro pone a menudo la verdad de los hombres sobre el escenario. Lo hemos visto en *Hamlet* de Shakespeare, en *Los baños de Argel* de Cervantes, en *Lo fingido verdadero* de Lope, o en *El vergonzoso en palacio* de Tirso y, lo reinventan autores modernos como Pirandello y Beckett.

VI. Lenguaje y estilo

Los versos que has escuchado (porque, siguiendo el modelo de Lope, la obra es casi completamente en verso) son originales. Están modelados, eso sí, siguiendo las estrofas clásicas (sonetos, romances, redondillas, octavas reales...). Habrás comprobado que una obra en verso puede ser ágil, divertida, emocionante y entenderse a la perfección. Esos versos se adecuan, según los preceptos de Lope de Vega, a las distintas situaciones de los personajes. Dice Lope:

*Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando:
las décimas son buenas para quejas;
el soneto está bien en los que aguardan;
las relaciones piden los romances,
aunque en octavas lucen por extremo;
son los tercetos para cosas graves,
y para las de amor, las redondillas.*

Así, don Daniel y el Corregidor se reconocen enamorados en **redondillas** (estrofas de cuatro versos octosílabos que riman en consonante, el primero con el último y el segundo con el tercero):

CORREGIDOR. ¿Qué viejo fuego olvidado...
DON DANIEL. ¿Qué nuevo fuego escondido
enciende mi pecho herido?
CORREGIDOR. ...incendia mi pecho helado?

Se quejan en **décimas** (estrofas de diez versos octosílabos que riman en consonante con la siguiente distribución: abbaaccddc):

DON DANIEL. Llegad, nuevas ilusiones,
Venid a habitar mi aliento,
Dad muerte a mi entendimiento
Y sepultad con canciones
Las cautelas y razones
Para vivir sin amar,
Lo mismo que mece el mar
En su vasto vientre frío
El tesoro de un navío
Que lo quiso atravesar.

Y Aurora aguarda su suerte en **sonetos** (dos cuartetos y dos tercetos):

AURORA. Dicen que cada hora es una flecha,
dicen que todas hieren y una mata,
que todo es vanidad, breve bravata,
porque la grave muerte nos acecha.
Para tan alta llama corta mecha
me dio mi suerte en esta vida ingrata:
tejer y destejer hilos de plata
hasta morir en una celda estrecha.
Quisiera no entender la poesía,
no haber leído nunca al sabio Horacio,
el que nos invitó a gozar el día,
y en la prisión dorada de palacio,
si pudiera elegir, solo querría
morir veloz por no vivir despacio.

En general, en la obra se da a la palabra una gran importancia como medio de comunicación, de expresión de sentimientos, como forma literaria, como instrumento para el juego y para el humor.

VII. La puesta en escena. Recursos dramáticos

El lenguaje escénico de Yayo Cáceres, el director de *Todas hieren...* se basa en lo efectivo, en lo sencillo, en el empleo de recursos esenciales para contar: un objeto, una palabra, un gesto. Apenas hay decorados. Pero habrás visto que no hacen falta. El equipo actoral, casi continuamente en escena, recrea el pasado, el presente y el futuro en un espacio casi desnudo y con pocos elementos. Es la imaginación de los espectadores la que tiene que completar lo que está ocurriendo. Los actores son el bosque o la puerta de una iglesia, un dedo es una flecha que vuela, una cinta roja la sangre que brota de una herida, el jardín-biblioteca una tela escrita por ambos lados. Todo es un juego, todo es magia, es la esencia del teatro, que es la metáfora.

La poca escenografía que encontramos es simbólica: el escenario representa un reloj cuyas horas marcan las candilejas. Todas hieren. En el centro, un pequeño podio que se resignifica con cada acción (es el asiento del jardín de Aurora, las raíces del árbol-bruja, el alto sobre el que está la iglesia, el escenario en el corral de comedias).

La música en directo es otro de los elementos esenciales de la obra: los actores tocan instrumentos creando música extradiegética (acompaña a la acción pero solo la escuchan los espectadores) o diegética (la que forma parte de la acción: el sonido

del cuerno de caza o las canciones; no en vano la palabra "soneto" viene de "sonido"). Música y teatro conviven, como en el siglo XVII, en esta obra, en una suerte de fiesta teatral.

El vestuario es bellissimo, efectivo, expresivo y también metafórico. El vestido de Aurora recuerda a las páginas de un libro; el de la bruja remite al bosque y al tiempo simultáneamente; el carácter apasionado de don Daniel se refleja en los tonos rojos de su vestimenta y el corazón oscuro del Corregidor en los azules y fríos de la suya. En el futuro, Alba vestirá de blanco, como una página sin escribir.

El diseño de luces reviste el espacio escénico de versatilidad y belleza: una iluminación poética, variada, homenaje a la iluminación clásica (las candilejas) combinado con otros efectos, como la lámpara central o las linternas que portan los actores en la escena del jardín.

La poética del espacio y del objeto, el trabajo musical e interpretativo y el verso, todo ello orquestado por el ritmo (te habrás dado cuenta de que el espectáculo es como una gran partitura sobre la que se desarrollan los sucesos de forma precisa y viva como la música) convierte la propuesta en un diálogo permanente con el verdadero protagonista del teatro de todas las épocas: el espectador.

MÁS ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN

A las preguntas de comprensión que hemos ido proponiendo a lo largo del análisis de la obra añadimos estas, que esperamos que te resulten interesantes y sirvan como ampliación de algunos aspectos de los aspectos más llamativos de la obra:

- Lee los siguientes fragmentos de la obra:

<i>Dicen de aquellas mujeres que no respetan sagrado que beben, fornican, leen y aún peor, tienen trabajo: alcahuetas, curanderas, tentadoras de hombres santos...</i>	<i>Por eso temo y presiento, si su padre no la azota, que se vuelva una Quijota y pierda el entendimiento.</i>	<i>Si no es diablo y es mujer, ¿cómo puede saber tanto?</i>	<i>Pues...¿qué enseñan las mujeres? ¿Cocina, bordar retales o labores de costura?</i>
--	--	---	---

- Todos reflejan, en el ámbito literario, los juicios y opiniones que las mujeres han escuchado y asimilado sobre sí mismas a lo largo de la historia. ¿Qué sensación te provocan al leerlas? ¿Crees que las mujeres han podido verse influidas por estas opiniones? ¿De qué manera? ¿Piensas que esta mentalidad pervive actualmente?

- A pesar de ello, muchas mujeres -tanto en la ficción como en la realidad- han levantado la voz ante la injusticia y han decidido ellas mismas su destino. Antes que Aurora, lo hace en El Quijote, la pastora Marcela, Q (I, 13). Leamos ambos parlamentos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué reivindican ambas mujeres?

MARCELA

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos: los árboles destas montañas son mi compañía; las claras aguas destes arroyos, mis espejos; con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras; y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno dellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura; y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa; si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y prosupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido; ¡mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa! Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere; pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es escusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho; y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí muere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa perjudicial y mala; el que me llama ingrata no me sirva; el que desconocida, no me conozca; quien cruel, no me siga; que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera.

AURORA

¡Silencio! Escuchad los dos: vuestra porfía me harta. Los libros me liberaron y prefiero morir sabia a sobrevivir cautiva de quienes callar me mandan. ¿No veis que mi mente es libre? ¿Pensáis que quedo obligada a amaros porque me amáis? ¿Es mi voluntad esclava? ¿Es delito no querer? ¿No tiene lengua una dama? ¿No os dije a los dos que no? ¿No entendéis esa palabra? Pues una vez y otra vez de mí tendréis que escucharla: no.

• Aurora como también lo hace, por ejemplo, Don Quijote (*La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida*) reflexionan acerca de uno de los temas esenciales de la condición humana: la libertad. El tema es amplísimo y complejo, pero con vamos a centrar el debate en la ausencia de libertad de las mujeres a lo largo de la historia. La idea es debatir en clase sobre este tema, para lo cual daremos unas cuantas claves sobre las que hablar. ¡Pero cualquier aspecto nuevo que se os ocurra será bienvenido!

CLAVE 1. Qué entendemos por libertad. Libertad relacionada con la vida cívica y social: acceso al trabajo, a la educación, a la participación en la vida pública o política. Libertad individual: posibilidad de decidir sobre la propia vida.

CLAVE 2. Condicionamientos para la libertad: el medio ambiente; la genética; el marco sociológico y cultural; las normas y leyes; nuestro entorno (familia, amigos, relaciones personales).

CLAVE 3. Reflexión conjunta sobre qué es la libertad hoy. ¿Es el mismo concepto de libertad que en épocas pasadas? ¿En qué aspectos somos más libres y en cuáles menos? ¿Son las mujeres más libres? ¿Qué conquistas faltan?

CLAVE 4. Reflexión sobre la libertad individual. ¿La libertad es algo importante para ti? ¿Te sientes libre? ¿Tienes la sensación de que actúas libremente? ¿Crees que tu libertad tiene que tener algún límite? ¿Qué cosas o qué personas coartan tu libertad? ¿Qué cosas o personas la potencian? ¿Qué libros, películas, poemas, canciones o series has leído, visto o escuchado recientemente que hablen de este tema? ¿De qué manera lo hacen?

• Lee el siguiente texto:

Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir; que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura, y que por consecuencia de este modo de ser de la mujer, está investida del mismo derecho a la educación que el hombre, entendiéndose la palabra educación en el sentido más amplio de cuantos puedan atribuírsele.

Emilia Pardo Bazán, *Mujeres y educación*.
Congreso Pedagógico de 1892.

Y es que otro de los temas fundamentales de la obra es el conocimiento, adquirido, en este caso, por medio de la lectura. La lectura libera a Aurora, amplía los límites de su mundo, le permite soñar con otras vidas; a la vez, en posesión ya del conocimiento que da la lectura, no podrá consentir jamás en someterse a las convenciones de su época y renunciar a su libertad. La educación de las mujeres, de la que estuvieron privadas hasta bien entrado el siglo XX, fue una de las exigencias más importantes de feministas como Olympe de Gauges (1748-1793), Emilia Pardo Bazán (1851-1921) o de las mujeres de Lyceum Club Femenino (fundado en 1926), entre muchas otras. Reivindicaban que era la falta de educación la que las situaba en un plano de desigualdad radical respecto de los hombres, ya que las limitaba en su acceso a cargos públicos, a la vida laboral, e incluso al voto.

Tú que acudes todos los días a un centro educativo. ¿Qué opinas de la educación y de la cultura? ¿Crees que es necesaria? ¿Qué diferencia encuentras entre haber recibido una educación y no haberlo hecho? ¿Crees que la educación garantiza la igualdad y la libertad? ¿Por qué?

MÁS ACTIVIDADES DE CREACIÓN

• El soneto es una composición poética que consta de dos cuartetos y dos tercetos. La rima es consonante. Cada verso tiene 11 sílabas (endecasílabo). El esquema métrico es ABBA ABBA CDE DCE (los tercetos pueden variar). Presenta una determinada estructuración de las ideas: los dos primeros cuartetos sirven para la exposición de los sentimientos o para la reflexión y se concluye con una sentencia en el último terceto. En forma de soneto se han escrito algunos de los poemas más bellos de la literatura universal. Aunque es de origen italiano, en España lo introduce Garcilaso de la Vega (Toledo, 1501?-1536) y muchos autores se hicieron eco de él.

Por ejemplo, Lope de Vega. Y nuevamente lo mencionamos a él, porque en uno de sus más famosos sonetos se basa otro que has escuchado en *Todas hieren...* en boca de Alba. Vamos a comparar ambos:

LOPE DE VEGA

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

No hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

TODAS HIEREN Y UNA MATA

Despertarse, soñar, estar contento,
triste, feliz, eufórico, doliente,
danzante, quieto, gélido, caliente,
lúcido, alucinado, turbulento,

viajar entre la risa y el lamento,
confundir el ayer con el presente,
comprender lo que el otro piensa y siente,
hacer de cuatro siglos un momento,

andar siempre con alas en los pies,
creer que el mundo en un soneto cabe
volver el tiempo entero del revés,

cumplir un sueño y no querer que acabe,
vivir miles de vidas. Esto es
un clásico. Quien lo probó lo sabe.

• ¿Crees que es casual la elección por parte del autor del texto de este soneto? ¿De qué habla? ¿En qué lo convierte Alba? ¿Por qué?

• Y ahora te toca a ti. Escribe tu propio soneto. Puedes basarte también en el de Lope o inventar uno completamente nuevo. Puedes ser serio o cómico, de amor o filosófico...lo que quieras. Que sea algo que te interese, que te apetezca transmitir. Escríbelo, sé exigente contigo mismo para que cumpla las reglas métricas. Te llevará un rato, pero al terminarlo podrás decir que has sido tú también un poeta del Siglo de Oro en el siglo XXI. Ensáyalo y recítaselo a tus compañeros. Directamente o por medio de una grabación. Puedes acompañarlo de música, de danza, dramatizarlo... Sobre todo, trata de divertirte.

www.ayteatro.com

COMUNICACIÓN

Marea GlobalCOM

Maite Perea: 627575251

Isabel G. Jerez: 696223862

Mails: maiteperea@mareaglobal.com

igjerez@mareaglobal.com

Twitter: @MareaGlobalCOM

<http://www.mareaglobal.com>

DISTRIBUCIÓN

Emilia Yagüe Producciones, S. L. U.

Calle Batalla del salado, 34 escalera izda 1º C

28045 MADRID

Tel.: 00.34.91.334.08.38

Móvil: 00.34.616.43.14.04

emilia@emiliayague.com

www.emiliayague.com