

PURA PASIÓN

O EL FUNERAL DE MI AMOR POR TI

Annie Ernaux

Lucia Del Greco

« Cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante, creí que consistía en llevar una vida de intelectual. Ahora me parece que consiste en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer. »

Cartier Bresson, Couple, Italy, 1993.

CARTA DE INTENCIONES

¿Por qué no se habla de la pasión que viven las mujeres a partir de una edad determinada? ¿Acaso el deseo existe sólo en la juventud? Mi motivación para realizar el proyecto “Pura Pasión” surge a raíz de estas dos preguntas. El deseo siempre ha sido prerrogativa del hombre: el depredador, el seductor. Cuando se trata de mujeres jóvenes, difícilmente se evita la sexualización; en cambio, del deseo de mujeres mayores no se habla. Tenemos una herencia que sitúa la sexualidad y el deseo en un lugar de castigo, de oscuridad. El deseo sigue siendo un tabú, y creo que es necesario hablar de él y colocarlo en un lugar de luz.

Quiero poner en el centro la sexualidad, el amor y el deseo de una mujer adulta sin miradas cínicas y juicios moralistas. Hay el riesgo de que las cosas que no se nombran dejen de existir, por eso creo que es tan importante poner en escena un texto que, en torno al deseo de una mujer adulta por un hombre más joven, construya una feminidad hermosa,

compleja, cruda y necesaria. Personalmente, no tengo referentes que aborden el tema del deseo en edad adulta, y son escasos los que hablen de deseo en otras edades, sin sexualizar. Nunca he hablado de sexo con mi madre, con mis tías, con otras personas mayores. ¿A caso ellas no tienen deseo? ¿Nunca se han obsesionado con un hombre? ¿Dónde están representadas estas mujeres? Pura pasión habla de una historia íntima que es a la vez universal y compartida por muchas mujeres a quien se les ha prohibido, de manera consciente o inconsciente, hablar públicamente de deseo. Los cuerpos de mujeres mayores están escondidos, nadie habla de ellos. Las leyes patriarcales no dejan espacio a la sexualidad y la pasión de cuerpos adultos, cuerpos que no tienen la frescura y el atractivo de la juventud. Envejecemos, nuestros cuerpos cambian: ¿Significa eso que ya no podemos desear, que ya no sentimos placer? Este proyecto pone en el centro el deseo de la mujer adulta, y con ello su absoluta e inquestionable belleza y legitimidad.

Edward Hopper, 11 a.m., 1926.

PRESENTACIÓN

“Pura pasión” escrito por Annie Ernaux en 1991, trata del recuerdo de la pasión devastadora de una mujer por un hombre casado, y sobre todo de la espera por él. En escena, una mujer de mediana edad (la edad de Annie Ernaux en el momento en que vivió esa relación) revive su historia a través de la memoria, revelando una obsesión y una adicción emocional que la dominan y hacen que todo lo que no sea el hombre que ama se desvanezca de su vida. El recuerdo se convierte en un espacio físico en el que el personaje entra y sale a través de ciertos objetos y acciones significativos durante su relación: hacer el amor, maquillarse, un vestido nuevo...

En la propuesta, la pasión pura de la mujer se representa en su mágica ferocidad y se evoca también a través del recuerdo lúcido y del discurso descriptivo, desprovisto de sentimentalismo, en una suspensión voluntaria del juicio moral: desde que la protagonista se ve con este

hombre, nada más le importa, ni sus hijos, ni su trabajo, ni sus amigos. La suya es una pasión desbordante y obsesiva, que llega a separarla de la realidad. Se mueve entre lo onírico (el recuerdo) y lo analítico (en el presente). Es un personaje que tiene a la vez fuego en el cuerpo y lucidez en la mente, cosa que se refleja en nuestra propuesta con la alternancia de estos dos estados.

Nos interesa explorar la realidad de una mujer que ha vivido una pasión irrefrenable que es a la vez simple en su locura: se trata de un sentimiento privado pero universal, vivido a menudo individualmente y que, con este proyecto, queremos expandir, porque es la propia Annie Ernaux quien se sumerge en lo indecible de la memoria para transformar el recuerdo privado en un hecho colectivo, invitándonos a entrar en esa burbuja de intimidad para comprobar la universalidad del sentimiento del que dice ser víctima.

Jasper Johns, Skin with O'Hara Poem, 1963-65.

SINOPSIS

“Pura Pasión” narra, en primera persona, sin filtros y con voz de mujer, la historia de amor y obsesión de una mujer por un hombre. La protagonista se sumerge en el recuerdo de su pasión haciendo un ejercicio de estilo para contarnos la historia con la mayor lucidez, la que ahora se puede permitir porque ha vuelto a la vida después de haber sobrevivido a su obsesión.

Las páginas cuentan la historia de una mujer y un hombre que comparten una intensa relación clandestina. Él, extranjero, está casado y es inaccesible. La avisa con una llamada cada vez que surge la oportunidad de pasar tiempo juntos. Los encuentros que se suceden son breves, con el sexo consumido atormentadamente por el presentimiento del abandono. Cuando ella le ve vestirse y marcharse reanuda, donde la dejó, esa espera obsesiva: por él, por una llamada, por el siguiente encuentro. “Deseaba no tener otra cosa que hacer que esperarle”. No hay ironía, ni un intento de explicar esa pasión, o

de distanciarse de ella como se hace con algo insensato. En su lugar, está la exposición de una adicción que empieza en el cuerpo y que se filtra, nublando la mente.

El texto puede dividirse en tres partes, que son las distintas fases de la historia: el principio del enamoramiento, la caída en la completa obsesión, la desolación del abandono. La cuarta fase está representada por la lucidez en la que se encuentra cuando evoca el recuerdo: de aquí la mirada clínica. Todo, en el texto, existe como recuerdo, lo que subraya la ausencia de él: sus palabras no están destinadas a un hombre, sino a explorar la evolución de una pasión y una obsesión.

Cuando la historia de amor termina, el hombre y la mujer dejan de hablar. La memoria y la ausencia, junto con la anatomía de una pasión, se convierten en los grandes protagonistas de esta propuesta, que acaba con el regreso de la mujer al plano de la realidad.

Tracy Emy, *I feel you coming*, 1963.

LA AUTORA

Annie Ernaux (Lillebonne, 1940) es una de las voces más interesantes del panorama literario francés contemporáneo. Hija de proletarios y criada en un entorno modesto, fue profesora antes de dedicarse por completo a la escritura. Entre sus libros más famosos se encuentran “El lugar”, en memoria de su padre fallecido, “Memorias de chica”, en el que explora el recuerdo de sí misma cuando tenía 18 años, “El acontecimiento”, en el que relata su aborto clandestino en una sociedad castradora y moralista; narra todo con agudeza y precisión quirúrgica del recuerdo. Los temas que más se repiten en sus obras están estrechamente ligados a su autobiografía y, por tanto, al acto de recordar: surgen el desapego, la pérdida, la emancipación, la maternidad, el sexo, la obsesión.

Annie Ernaux es una escritora que ha tratado temas íntimos y personales, elevándolos a un plano colectivo, social y universal, donde el yo desde el que escribe se convierte

en instrumento de exposición de la realidad pública y privada. Citando su discurso con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura en 2022, la autora afirma: «¿Quién podría decir que el amor, el dolor y el luto, la vergüenza, no son universales? Víctor Hugo escribió: “Ninguno de nosotros tiene el honor de tener una vida que le pertenezca”. Pero como todas las cosas se viven inexorablemente de modo individual – “me está pasando a mí” –, sólo pueden leerse del mismo modo si el “yo” del libro se vuelve, en cierto modo, transparente, y el del lector o lectora pasa a ocuparlo. Que este Yo sea, en definitiva, transpersonal, que lo singular alcance lo universal». Su escritura rompe la singularidad y la soledad de lo vivido a través de su parecido con lo vivido por otros en la misma situación.

Por esta misma razón, y aplicando a la propuesta la misma sensibilidad y crudeza que encontramos en sus palabras, queremos llevarla a la escena.

Annie Ernaux en “Les Années Super 8”, 2022.

PUESTA EN ESCENA

Atmosféricamente, nos interesa construir un mundo que se aproxime a la suspensión del **sueño**, fuera del tiempo. Estéticamente, nos interesa que el público sienta que asiste a un **funeral**.

La acción se desarrolla en un **espacio mental**: estamos en la cabeza de la protagonista, ocupada por una **cama** que simboliza el núcleo de la pasión entre ella y el hombre. Este espacio/símbolo sufrirá modificaciones internas y externas (otros objetos, importantes en la historia de amor, entrarán en escena y actuarán como amenaza y/o alivio); el espacio mental se modificará y deconstruirá con la intervención de la intérprete, que lo habitará de diferentes maneras, dándole nuevos significados, hasta transformarlo en algo destruido, que ya no recuerda a un símbolo de amor. Esta es, al fin y al cabo, la evolución de su misma historia de amor.

Partiendo de estas premisas escénicas, el espacio sonoro estará compuesto principalmente por canciones de amor que, como dice la misma autora, cuentan el absoluto de la pasión: «Durante ese periodo no escuché ni una sola vez música clásica, prefería las canciones. Las más sentimentales me trastornaban. (...) Cuando oía a Sylvie Vartan cantar “c’est fatal, animal”, estaba segura de que yo no era la única que experimentaba tal cosa». Utilizaremos canciones de la época en la que la protagonista vivía su pasión, finales de los años ochenta.

Al mismo tiempo, el movimiento tendrá un peso importante porque permitirá a la mujer deconstruir diferentes símbolos de amor para transformarlos en otra cosa. Pensemos en una escenografía que se convierte en vestuario performativo: el movimiento servirá para animar los diferentes objetos (incluida la cama)

que simbolizan la relación de amor. Al acercarnos al mundo onírico de Maia Deren, el movimiento animará y activará estos objetos-símbolos y, al mismo tiempo, materializará en escena la ausencia del hombre que, durante un tiempo determinado, ocupó toda la realidad de la protagonista. Gracias a la danza evocaremos escenas de sexo, rituales de belleza, compras con vistas al próximo encuentro, combinando la violencia y la delicadeza, la fuerza de la pasión y la lucidez del pensamiento. La danza tendrá su origen en acciones cotidianas llevadas a un mundo poético, que es el que vive la mujer que actúa, piensa y respira en función del hombre que ama.

A partir de estos elementos, proponemos un juego visual con la intérprete que permitirá materializar tanto el recuerdo de la pasión como la lucidez del presente.

El proyecto es un monólogo interpretado por una sola actriz en una sala pequeña o mediana.

La delicadeza que encontramos en el texto, unida a su cruda sencillez, son dos aspectos que vertebrarán estilísticamente la propuesta escénica, con el deseo de aplicar la misma **simplificación de los signos escénicos** que encontramos en el propio texto. Asimismo, queremos trabajar en la **deconstrucción** de estos signos, del mismo modo que la pasión es deconstruida en el texto.

REFERENTES

Las referencias utilizadas para este proyecto están vinculadas a la sensibilidad de la autora que, con una escritura precisa y profundamente femenina, habla del amor, de la obsesión y de la ausencia. Para ello, nos inspiramos en muchas mujeres que reflexionan sobre los temas presentados. En primer lugar, está Sophie Calle: en “True Stories”, narra la crónica de una relación amorosa, su final, el proceso de recuperación y vuelta a la vida. En 2007, dedicó un pabellón de la Bienal de Venecia a contar cómo se acaba un amor. Como artista plástica, sus fotografías que retratan ambientes íntimos en los que ha sucedido algo increíble (un encuentro, una pelea, un desamor) son una referencia importante para trabajar sobre el amor, el recuerdo, la ausencia y la obsesión.

Un segundo referente es la obra de la bailarina Loïe Fuller: nos interesa especialmente el uso que hace de su falda en la célebre Serpentine Dan-

ce, con una técnica que nos gustaría adoptar en escena para animar los objetos que simbolizan la pasión.

Por esta misma razón, nos interesa trabajar sobre la activación física de residuos post-amplesso, por lo que pensamos en los dos artistas Elmgreen & Dragset.

También nos interesa la obra de Tracey Emy, que en sus dibujos representa gráficamente, en calidad y cantidad (su libro se titula *One Thousand Drawings*), su obsesión por un hombre. Por último, los numerosos cuadros de Hopper de mujeres esperando son otro punto de referencia importante para trabajar sobre el estado de ánimo y también sobre la imagen. Pasando a lo cinematográfico, no podemos ignorar a Bergman y Truffaut, mientras que en el ámbito teatral pensamos en el monólogo inicial de la obra *Opening Night* de La Veronal, y en la segunda y tercera parte de la obra *Vudú* de Angélica Liddlle.

Loïe Fuller, fotografiada por Eugène Druet, 1893.

Sophie Calle, detail from "Room 30" in The Hotel, Siglio, 2021.

Marcos Morau & La Veronal, Opening night, 2022.

Ingmar Bergman, Scener ur ett äktenskap, 1973.

Elmgreen & Dragset, Powerless Structure, fig. 19, 1998.

EQUIPO CONFIRMADO

LUCIA DEL GRECO

dirección y dramaturgia

Creadora escénica y dramaturga, empezó su carrera profesional poniendo en escena la obra *Heart's desire* de Caryl Churchill, que fue seleccionada por la convocatoria "On el Teatre Batega" 2021 y recibió tres nominaciones a los Premios de la Crítica 2023. El montaje se ha podido ver en el Teatre Tantarantana y en la Sala Beckett. Ha dirigido el texto *Los Encantados* de David Plana, una producción 2023 de la Sala Beckett. Actualmente trabaja en el proyecto *Dramaturgia Emergente Europea* del TNC con quien dirigirá, en *La Comédie de Reims*, el texto *La Pols* de Llàtzer Garcia (febrero 2024). Es artista en residencia en el Teatre Lliure donde trabaja en un proyecto sobre la amistad. Es ganadora del Premio Artista Revelación 2023 a los Premios de la Crítica. Sus estudios de Literatura y Filología, que siguió con una beca de doctorado en Oxford University, le han sentado las bases para su exploración escénica, que profundiza con la formación de dirección y dramaturgia del Institut del Teatre.

JÚLIA SIMÓ / CASSANDRA

productora

Cassandra Projectes Artistics es una empresa de nueva creación formada por los directores y gestores Ramon Simó y Magda Puyo, y la productora Júlia Simó. Se encarga de la producción y distribución de proyectos escénicos. Júlia Simó como productora desempeña un papel integral en el éxito de los proyectos en los que participa, y su compromiso permite generar vínculos de confianza, necesarios para la buena salida de los proyectos. Ha trabajado en diferentes proyectos como *Viaje de invierno* dirigido por Magda Puyo (Beckett y Teatro Abadía), *El gigant del Pi del Pau Vinyals* (Tantarantana), *Cuando ens haguem torturat prou* dirigido por Magda Puyo (TNC), *La mujer más fea del mundo* dirigido por Ana Rujas y Barbara Mestaza (Sala Atrium), entre otros.

POL ROIG

escenografía e iluminación

Creador teatral, escenógrafo y diseñador de vestuario, inició su trayectoria profesional en el mundo de la moda, donde ha trabajado para la firma Palomo Spain en investigación y diseño, participando también como modelo. Ha cursado Escenografía en el Institut del Teatre. En el último año, ha realizado varios proyectos escenográficos de los cuales destacan *Els Encantats* en la Sala Beckett (2023) y el pabellón catalán de la Prague Quadriennial of Performance Design and Space (2023) titulado *Chant of the Sybil*. También ha realizado la dirección de arte para videoclips de Alizzz y el estilismo para Maria Arnal, en la performance *Última canción primera* (2022) en Matadero. Su manera de pensar el espacio va más allá de la funcionalidad y trabaja con la abstracción creando espacios bellos y conceptualmente cargados que permiten la creación de narrativas paralelas.

PAU AULÍ

diseño de vestuario

Artista que trabaja como diseñador de vestuario y director de arte en cinema, teatro y música. Colabora con directores como Carlos Marqués Marcet (*Polvo Serán*), Agustí Villaronga, Albert Serra. En teatro ha trabajado con Bob Wilson, Vero Cendoya, Lucia Del Greco, Ferran Utzet. En música ha unido visiones creativas con Maria Arnal, Rigoberta Bandini o Maria José Llergo. Formado en diferentes universidades de Londres, Barcelona y Madrid, estudiar Bellas Artes aportó un bagaje plástico, técnico y visual que se plasmó en la forma de entender/encajar con perspectiva los estudios posteriores de Diseño. Al trabajar desde la performatividad y dando al vestuario una fuerte carga conceptual, su perspectiva favorece la creación de sinergias entre el vestuario, el movimiento y los objetos escénicos, trabajando desde la abstracción y aportando una fuerte carga poética al proyecto.

PROPUESTAS DE EQUIPO

Las figuras que faltan para formar el equipo son: intérprete, diseño de sonido, coreografía y ayudante de dirección.

Las distintas propuestas que contemplamos actualmente para actrices son: Ariadna Gil, Nora Navas, Muntsa Alcañiz, Laia Marull, Cristina Plazas, Cristina Genevat, Emma Vilarasau. El texto se adapta para ser interpretado por una mujer de entre cincuenta y sesenta y cinco años, que pueda empatizar fácilmente con los años descritos por la autora del libro, y que esté familiarizada con el movimiento en escena.

En cuanto a la creación del espacio sonoro, los dos artistas en los que estamos pensando son Pere Jou & Aurora Bauzar.

Para la coreografía, pensamos en Ariadna Monfort y Lorena Nogal (ambas bailarinas de La Veronal) o Maria Fueyo, coreógrafa premiada en el certamen organizado por el Institut del Teatre, el Mercat de les Flors & el Grec Festival 2023.

En cuanto a la ayudante de dirección, estamos pensando en la actriz Alba Pujol y la fotógrafa y dramaturga Laia Nogueras, ambas personas de confianza.

Júlia Simó Puyo
julia@cassandraprojectes.com
619 829 602

Lucia Del Greco
luciadelgreco@gmail.com
695 719 255

* Este proyecto puede ser representado tanto en castellano como en catalán, dependiendo de las necesidades del teatro.