

IFIGENIA

DE SILVIA ZARCO

DOSSIER "IFIGENIA"

UNA COPRODUCCIÓN DEL FESTIVAL DE MÉRIDA Y MARIBEL MESÓN

IFIGENIA

LA RESPONSABILIDAD DEL PORVENIR. LAS ARTES COMO ESPERANZA.

Los seres humanos tenemos la responsabilidad del porvenir. Como sociedad, debemos afrontar los conflictos del presente. Las instituciones, a través de las leyes; **las artes, lanzando preguntas abiertas que remuevan las conciencias.** Hoy más que nunca, las artes son la sutura para una sociedad fracturada. LAS ARTES SON LA ESPERANZA. Nuestra sociedad destila individualidad, soberbia, afasia y prisa. Hace falta terapia colectiva, prudencia, diálogo. Somos cada vez MÁS CONSUMIDORES y MENOS CIUDADANOS. Es absolutamente necesaria una reflexión lenta, una URGENTE TOMA DE CONCIENCIA.

Ignacio Amestoy en su libro *Siempre la tragedia griega* recoge la idea: “[...]ante los conflictos del presente, hay que encontrar recursos éticos que nos faciliten encaminarnos a la búsqueda de alternativas”.

Así las cosas, Eva Romero, Maribel Mesón y yo nos pusimos literalmente “manos a la obra”. Hay un conflicto que nos preocupa especialmente: la violencia contra las niñas y las mujeres. Nos preocupa, nos asusta, nos sacude y nos repugna.

Somos “artivistas”, debemos lanzar una pregunta. Si el futuro de la especie humana depende del nuevo lugar que en el mundo ocupen las mujeres (*Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, 1994*), la pregunta brota rabiosa: **¿conseguirá la humanidad domeñar la violencia contra nosotras?**

Junto al conflicto y la pregunta abierta, debíamos encontrar un recurso ético, una herramienta, un espejo donde vernos y reconocernos como especie violenta. ¡Eureka! Es la ilustración griega. Es el teatro. Es la tragedia. La TRAGEDIA GRIEGA es un tratado “brutal” sobre la violencia que -he aquí la sorpresa- REVELA el hecho fundamental que marcará el papel de la mujer en Occidente hasta nuestros días. Está claro: El futuro pasa por rastrear el pasado y reconocer el error trágico. Ahí está la catarsis, la posibilidad de renacer y, por tanto, **la esperanza** de crear ese nuevo lugar. Decía **Antonio Buero Vallejo** que la tragedia es un himno al poder del hombre para cambiar su destino y asumir la responsabilidad de mejorarlo.

A ello vamos.

SILVIA ZARCO
autora

ASÍ NACE "IFIGENIA"

UN CONFLICTO: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

UNA PREGUNTA: ¿SERÁ CAPAZ LA HUMANIDAD DE DOMEÑAR LA VIOLENCIA?

UN RECURSO ÉTICO: LA TRAGEDIA GRIEGA

Los seres humanos tenemos la responsabilidad del porvenir

Las artes son la esperanza

Aquí nuestros hilos para suturar una sociedad herida

Así nace Ifigenia

Figura 1. Fresco de la Casa del poeta trágico. Pompeya.

*Ni súplicas ni gritos de "padre",
ni siquiera su edad virginal
de nada le valieron ante
esos jefes amigos de la guerra.
Concluida la plegaria, su padre,
a los siervos ordenó que,
como a una cabra,
sobre el altar (...) la pusieran,
y que con una mordaza
taparan su bella boca,
utilizando la violencia y la brutalidad
de un freno que no la dejara hablar.*

Esquilo, *Agamenón*

EL MITO DE LA GUERRA DE TROYA

LA RESPONSABILIDAD DEL PORVENIR. LAS ARTES COMO ESPERANZA

IFIGENIA es una creación profundamente comprometida sobre la presencia de la VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS en la vida y la sociedad humanas. Con unos datos actuales escalofriantes en las manos, decidimos emprender un camino, un viaje iniciático hacia las tragedias del ciclo troyano. Nos interesa sobremanera una de sus historias: **LA GUERRA DE TROYA**. En el marco de este conflicto bélico encontraremos **LA HAMARTIA, el ERROR** como violenta especie que un día decidió subyugar a sus niñas y mujeres encadenando su cuerpo y amordazando su boca.

IFIGENIA alumbra la lucha de aquellas hijas y madres troyanas y griegas por la presencia y la palabra, porque se escuchara el dolor de sus entrañas. Madres que, traicionadas por un sistema que las controla, somete y anula, actúan allí donde la justicia divina o humana las abandona. La venganza es el camino que les queda cuando rebosa y rebasa la impotencia.

Con Ifigenia RE-LEEMOS la historia desde el fondo poniendo el foco en ELLAS, en Hécuba, en Políxena, en Clitemnestra, en Ifigenia. Queremos darles voz y presencia, romper la malla de invisibilidad y silencio que las atrapó desde el amanecer de los tiempos. **EL FUTURO PASA POR QUITAR LA MORDAZA AL PASADO**, por RE-CONTAR la historia juntos, brotando de todos los labios.

¿POR QUÉ EL MITO DE LA GUERRA DE TROYA?

“NO SE CONCEDE A LA LITERATURA DRAMÁTICA EL PAPEL QUE
REALMENTE TIENE COMO CRÓNICA FIEL DE LA HISTORIA”

Ignacio Amestoy *“Siempre la tragedia griega”*

IFIGENIA

LA RESPONSABILIDAD DEL PORVENIR. LAS ARTES COMO ESPERANZA.

En las tragedias que cantan el mito de LA GUERRA DE TROYA se halla el pozo que esconde la causa, los cimientos, el fundamento de la violencia: el paso de la religión matriarcal prehelénica a la religión olímpica de Zeus, la sumisión de las diosas de la tierra a los dioses del cielo. Son estas tragedias un documento histórico que muestra la entronización y reproducción del poder masculino mediante el encadenamiento de la mujer al principio natural de la maternidad. Una maternidad donde la madre es un ser pasivo, un simple RECEPTÁCULO, una vaina inerte en la cual el hombre inserta su semen. Una maternidad "pasiva" que legitima al hombre para decidir sobre la vida y la muerte de su progenie. Este poder, que ANULA A LA MUJER EN CUERPO Y VOZ, pasará, a través del Derecho griego primero y del Derecho romano después, a marcar el papel de la mujer en Occidente hasta nuestros días.

Ifigenia es un descensus ad Inferos, un descenso al fondo del pozo de la violencia, al volcán donde se forjaron a fuego sus cadenas, un peregrinaje al autoconocimiento para encender la toma de conciencia. Ifigenia desciende para traer a la superficie el drama del dolor amordazado de las mujeres. Ifigenia es el drama de su madre Clitemnestra, reina de los griegos vencedores; pero es también el de Hécuba, madre y reina de los vencidos en la guerra. Y el de las hijas sacrificadas y el de las esclavas violadas y sorteadas en Troya. Y el de tantas otras niñas y mujeres de la historia.

ESTRUCTURA

IFIGENIA se estructura en torno a tres grandes momentos: el inicio, el final y el regreso al hogar después de la guerra de Troya. Tres escenas que se corresponden con lo sucedido en las tragedias Ifigenia en Aúlida, Hécuba y Agamenón. Tres actos engranados por las intervenciones de un coro.

Con esta estructura, como en Historia de una escalera, vemos a través del paso del tiempo cómo se repite la historia, cómo se reproduce y perpetúa la violencia contra niñas y mujeres, cómo se encadena su cuerpo y se amordaza su palabra, cómo desde sus cimientos ellas siguen siendo las grandes sacrificadas. No en vano, hay un lugar común que, como la famosa escalera de A. Buero Vallejo, se repite en los tres escenarios: un altar de sacrificio. Un altar que es homenaje a Dioniso, dios del teatro; pero, sobre todo, es un símbolo del sometimiento de la mujer.

IFIGENIA - ARGUMENTO

Ifigenia, hija de los reyes de Micenas, está a punto de ser sacrificada por su propio padre. Ella, acompañada por su madre Clitemnestra, llega sin embargo feliz al puerto de Áulide tras un largo viaje pensando que va a celebrar su boda con Aquiles, el más valiente guerrero griego. Nada más lejos de la inminente y cruel realidad.

Puerto de Áulide. Calor. Polvo. Sed de sangre. La flota griega lleva meses anclada esperando para zarpar hacia Troya, ciudad a la que Grecia ha declarado y llevará la guerra. Pero los vientos no soplan porque Agamenón, jefe de la flota y padre de Ifigenia, ha matado a un ciervo sagrado de la diosa Ártemis y esta le exige a cambio el sacrificio de su hija. Agamenón, presionado por Odiseo, que ha sublevado al ejército, hace venir entonces a Ifigenia con la excusa de la boda con Aquiles, quien, por otra parte ignora la macabra maniobra.

La joven es brutalmente golpeada y degollada sobre el altar. Realizado el sacrificio, la escuadra finalmente zarpa hacia la guerra. Los griegos, con Agamenón al mando, arrasan Troya, violando y sorteando a las mujeres de los troyanos. Entre los vencidos, la historia se repite. De nuevo una madre, Hécuba, la reina de Troya, debe soportar un dolor delirante: el sacrificio de su hija Políxena y el hallazgo del cuerpo mutilado de su hijo Polidoro.

Dos hijas sacrificadas: Ifigenia y Políxena. Dos madres, Hécuba y Clitemnestra, cuyo dolor no importa. La impotencia ahoga. Abandonadas por la justicia divina y humana, AMBAS MADRES empuñan sus propias armas, aún sabiendo que

Figura 2. . Sacrificio de Políxena. Ánfora de figuras negras.

que perderán la vida en ello.

Hécuba arranca los ojos al asesino de su hijo. Clitemnestra recibe a Agamenón de vuelta en Grecia y extiende ante él una alfombra púrpura inmensa. Al rey le espera el último baño caliente en las aguas de su propia soberbia. Las dos mujeres ven pronto su muerte. La reina troyana es lapidada; la reina griega, asesinada por su hijo Orestes.

Ifigenia, Políxena, Hécuba y Clitemnestra yacen muertas en el pozo de la violencia, condenadas a un silencio que debía ser eterno. Pero aquí es donde renace la historia. Ahora ellas toman la palabra, de ellas es el último grito de esta tragedia. Nos hemos reconocido. En nuestras manos está domeñar la violencia, crear ese nuevo lugar. Porque la vida es lo sagrado. Porque la vida es lo verdaderamente humano.

IFIGENIA

PALABRAS DE LA DIRECTORA - EVA ROMERO

IFIGENIA es una creación de Silvia Zarco, Maribel Mesón y mía sobre la raíz de la violencia sobre mujeres y niñas en el origen de la literatura griega y sobre la impunidad de sus perpetradores, como paso crucial al inicio del patriarcado.

*"Quiero apartar la tierra con los dientes
Quiero arrancar la tierra parte a parte,
a dentelladas secas y calientes...
Quiero apartar la tierra hasta encontrarte
Y besarte la noble cabellera
Y desamordazarte
Y regresarte"*

Miguel Hernández, Elegía a Ramón Sijé

IFIGENIA

Es un cañón de luz sobre el oscuro.

*"(...) los seres humanos no nacen para siempre
el día que sus madres los alumbran, sino que la
vida los obliga una vez y muchas veces a
parirse a sí mismos"*

Gabriel García Márquez

IFIGENIA es la tragedia de las mujeres por el hecho de serlo. Es una azada de palabras con la que retiramos la tierra para arrojar luz sobre las protagonistas de la tragedia griega, sepultadas por el silencio y la violencia ejercida contra ellas desde el origen de nuestra civilización. Primero las desenterramos y sobre esa tierra retirada sembramos el mundo nuevo, que traemos en nuestros corazones.

Figura 2. . Sacrificio de Políxena. Ánfora de figuras negras.

La Tríada Zarco-Romero-Mesón se mantiene fiel en su objetivo de rescatar la tragedia griega original, en fondo y forma, como sello de identidad. Como ya hiciéramos en su día con Las Suplicantes, Ifigenia es una obra de nueva creación, elaborada a fuego lento a partir de una trilogía de textos clásicos.

Manteniendo la estructura convencional de la tragedia, planteamos una propuesta escénica, que resulta en una creación atemporal, con tal potencia y actualidad en su raíz, que se propulsa sola hasta el presente, desnuda y sin adornos innecesarios, no sólo por el mensaje, sino por enmarcarse en un espacio escénico y visual de rotunda vigencia y contemporaneidad.

Las líneas directrices del vestuario, la escenografía, la creación musical y el espacio poético gozan de esa doble vertiente, de trazos y líneas de inspiración clásica griega, transformados

IFIGENIA

PALABRAS DE LA DIRECTORA - EVA ROMERO

y sugeridos en el código y lenguaje contemporáneo. Un pie en la Grecia del siglo V a.C. y otro en nuestro convulso s.XXI, para poner de manifiesto de manera incontestable lo que nos aleja y lo que nos acerca más de lo que fuera deseable en 25 siglos de distancia.

Una creación dramática con los pies en las raíces de la tragedia griega y el alma en las estrellas del teatro documento, el distanciamiento y la ruptura de códigos, para provocar la catarsis, no sólo a través de la emoción, sino también a través de la razón. Con nuestras manos de tinta y barro necesitamos devolver a la vida a Ifigenia, a Políxena, a Hécuba y a Clitemnestra, dos hijas asesinadas y dos madres condenadas, alfa y omega de la guerra de Troya. Como mujeres creadoras que entendemos el teatro como herramienta de transformación social, consideramos esencial llegar a la raíz de una violencia estructural feroz, para revertirla a través de una catarsis sangrienta, de una reflexión colectiva, que se impone necesaria en un momento en el que sufrimos una escalada incontenible de la violencia contra las mujeres y las niñas.

En 70 años de historia del Festival internacional de Teatro Clásico de Mérida nunca nadie ha contado la historia de Ifigenia en Aúlida... El sacrificio de una mujer está en el origen de nuestra civilización occidental... pero se ha pasado de puntillas sobre ella... Por eso grabamos en la arena

sagrada una huella indeleble. Para que sus nombres no se borren de la historia, como las 13 rosas.

Ifigenia y Políxena, nuestras dos rosas sangrantes, sacrificadas e inmediatamente olvidadas... Tal vez porque el dolor de las mujeres no importa nunca demasiado. Es siempre un mal menor propio de su condición de subalternidad ante los asuntos de los hombres y las cuestiones de estado.

Si para marchar a la guerra, hay que sacrificar a una virgen, el fin justifica los medios. Contra el honor manchado del Atridey el ardor guerrero de la flota vengadora, sedienta de sangre, es del todo insignificante la vida de una mujer inocente. Hay que ser rápidos y eficientes. No hay tiempo que perder.

Ifigenia es asesinada y su madre, Clitemnestra, no tiene derecho a réplica ni a llanto ni a furia. Agamenón, su esposo, le ordena regresar a casa en silencio... Sólo un hilo de voz en sus labios: IFIGENIA

La violencia se ejerce sin titubeos cuando eres dueño y señor del mundo... Ifigenia repite a su vez Agamenón, para disponer de su vida según sus necesidades. Al amor del padre se impone la obligación del hombre de estado.

IFIGENIA

PALABRAS DE LA DIRECTORA - EVA ROMERO

Terminada la guerra, el victorioso ejército griego exige el sacrificio de Políxena, princesa troyana e hija de Hécuba, la reina de Troya. El sacrificio de una joven se perpetra de nuevo sin titubeos. Una vez más el dolor y las súplicas de una madre resuenan en el vacío.

Nuevamente se trata de un mal menor. Y la flota griega parte de regreso, victoriosa...

Todo termina como empezó... inundando el mar de sangre virgen.

He aquí el motor, el núcleo irradiador de nuestra furia creadora, impulsando esta obra articulada en base a las tres tragedias por la que transita el horror y la épica de la victoria griega en la Guerra de Troya y el inicio del ciclo troyano: Ifigenia en Aúlido, Hécuba y Agamenón;

¿Qué tienen que hacer las mujeres, cuando el estado, que debe garantizar los derechos, la ley, la justicia, las abandona?

¿Qué deben hacer las mujeres, cuando se las trata como mercancía animal, como ganado, como animales sacrificiales, y no hay un estado que garantice los derechos a los que está obligado?

¿QUIÉN HA ROTO LA PAZ?

¿ES LEGÍTIMA LA VENGANZA?

Cuando se empuja a las mujeres al abismo de la tragedia durante siglos y se las somete a cotas inimaginables de dolor, caben todas las posibilidades... Que mueran... o que maten. Y he aquí a Hécuba, la reina de Troya, que después de perderlo todo,...abre el portón de acero de la venganza. La herida abierta en lo profundo de su vientre se despliega como un grito atronador de venganza asesina. Ella es ahora el caballo que esconde el crimen en sus entrañas.

He aquí la transformación de las madres en fieras... el desborde, la furia imprevisible y desatada... Si un ejército lleno de hombres armados fue incapaz de proteger a una doncella, también lo será para frenar el dolor salvaje y el instinto voraz de una bestia atormentada... **La Reina de Troya, la noble HÉCUBA, ESTALLA COMO UN ANIMAL HERIDO Y EJECUTA SU VENGANZA.**

SOY CLITEMNESTRA Y HE MATADO A MI MARIDO. Poco importa que seas la Reina de los vencedores, porque tu condición de mujer equipará por igual tu dolor al de la reina de

IFIGENIA

PALABRAS DE LA DIRECTORA - EVA ROMERO

los vencidos.

La composición anular de nuestra trilogía concentrada se cierra con el regreso de Agamenón a palacio... Su esposa lo espera con el dolor de madre agazapado en su vientre, donde ha dormitado y crecido durante años como una monstruosa criatura herida... Clitemnestra, recibe a su esposo y lo **degolla** en la bañera, que ella misma le ha preparado con mimo..., con amor... por su hija... **IFIGENIA...**

" Y AHORA, JUZGADME"

Que la juzguen ahora los que no hicieron nada por su hija, cuando un ejército salvaje y enfurecido por la sed de venganza, la sacrificó como a un animal... Que la juzguen ahora los que no hicieron nada contra Agamenón..., los que no hicieron nada por ayudar a una madre...

¿Quiénes son aquí los culpables y quiénes son los inocentes?
Solo una respuesta es nuestra: No es inocente el silencio

No es inocente la subalternidad de las mujeres ni lo es tampoco el no haber mirado jamás en la dirección de la Violencia ejercida contra ellas en el origen de nuestra civilización. No es inocente quien condena a Clitemnestra o a Hécuba, pero no ilumina las acciones de Agamenón, de Ulises o Polidoro... No es inocente la mirada sesgada. Nuestra pulsión dramática radica en levantar con furia creadora el velo de silencio sobre la historia de estas cuatro mujeres, radicalmente enfrentadas entre vencedores y vencidos, pero íntimamente unidas en el desprecio por sus vidas y la dimensión de sus dolores.

Clitemnestra pasó a la historia como la asesina lujuriosa que degolla a su esposo, para gozar de su amante en palacio. De ahí que sus hijos, Orestes y Electra hayan gozado de la empatía y el aplauso venidero por vengar a su padre, asesinando a su propia madre. IFIGENIA... no resonaría en las bocas de sus hermanos...

Hablamos del dolor salvaje que nos transforma en animales heridos... Por eso una yegua blanca, hermosa y elegante, ilumina por momentos inquietantes nuestra escena... Su presencia simbólica y poderosa, entendida también como antítesis femenina a la trampa asesina del caballo de Troya tendrá pasajes de belleza telúrica en nuestra puesta en escena.

IFIGENIA

PALABRAS DE LA DIRECTORA - EVA ROMERO

Fiereza y nobleza, instinto y pasión compartida.

**Si el vientre del caballo rebosaba muerte, el de la yegua, acompañada de su cría,
rebosará Vida...**

Rescatamos a caballo a la reina del fondo de los infiernos, mirarla y sostenerla con nuestros ojos y manos de mujeres creadoras y decirles que vemos su dolor, que no toda la culpa es suya..., que nadie las escuchó ni las protegió..., que tuvieron que defenderse solas...

El coro, integrado por todos los personajes que van abrazando la muerte a lo largo de la historia, son los encargados de ayudarnos a ver, a comprender... Nos gustaría devolver a la vida a Ifigenia y acompañarla a mirar el mundo un momento y contarle que su muerte sirvió para algo y que por aquí ya no se asesina a las mujeres; contarle a Hécuba que crecimos como civilización y supimos ponerle fin a la violencia de la guerra y aprendimos a resolver los conflictos con el diálogo y la palabra...

Soñamos con decirle a Políxena que, tantos siglos después, ya no hay madres que se tomen la justicia por su mano, cuando el estado las abandona...Y que las mujeres jóvenes crecen libres, fuertes y sin miedo. Que sus historias sirvieron para no repetir el pasado. Que hemos crecido y que salimos mejores. **Que sus nombres no se borraron de la historia.**

Cuatro mujeres sacrificadas por el pasado... Una yegua, un potrillo... y una niña, iluminando el futuro...

**ESTA ES LA HISTORIA DE LAS OLVIDADAS, LA HISTORIA DE CUATRO MUJERES
EL SACRIFICIO DE LAS HIJAS Y LA VENGANZA DE LAS MADRES**

El Principio y el final de la guerra de Troya

El Principio y el final de nuestra historia

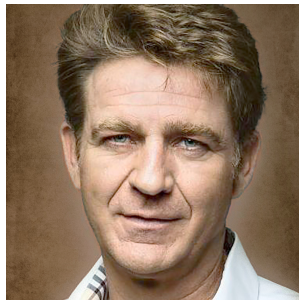
IFIGENIA Esperanzado Origen de otro mundo posible

Y que de la sangre brote, por fin y por principio, la VIDA

IFIGENIA

REPARTO

Artistas que prestan la credibilidad y fuerza suficientes a sus personajes. Buscando equilibrio entre actores/actrices Extremeños/as y del resto de España.

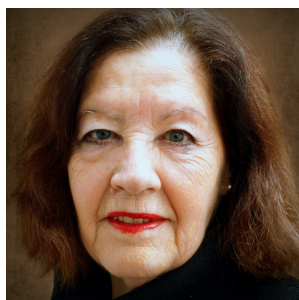
JUANJO ARTERO

Agamenón

MARÍA GARRALÓN

Hécuba

BELÍ CIEMFUEGOS

Clitemnestra

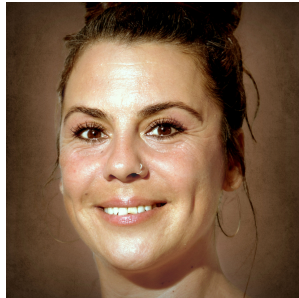

LAURA MOREIRA

Ifigenia

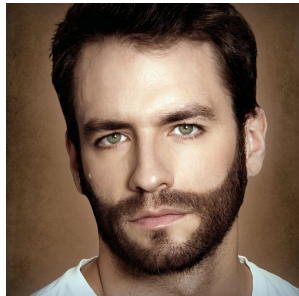
IFIGENIA

REPARTO

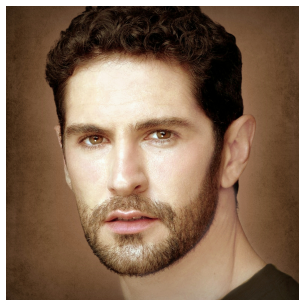
NURIA CUADRADO

Polixena

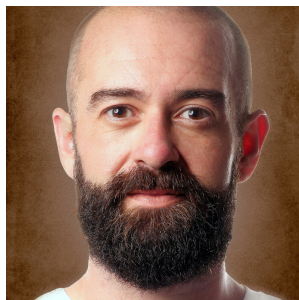
ALBERTO BARAHONA

Ulises

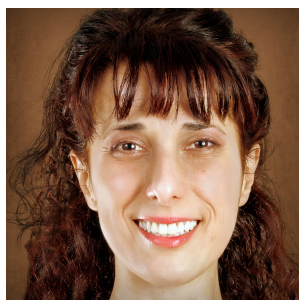
NÉSTOR RUBIO

Aquiles / vigía

RUBÉN LANCHAZO

Poliméstor / mensajero

MAITE VALLECILLO

Corifeo / esclava troyana

IFIGENIA

DE SILVIA ZARCO

FICHA ARTÍSTICA - TÉCNICA

Reparto

Juanjo Artero	Agamenón
María Garralón	Hécuba
Beli Ciempuegos	Clitemnestra
Laura Moreira	Ifigenia
Nuria Cuadrado	Políxena
Alberto Barahona	Ulises
Néstor Rubio	Aquiles/vigía
Rubén Lanchazo	Poliméstor/mensajero
Maite Vallecillo	Corifeo/esclava troyana

Coro

Alberto Serrano, Catalina Fernández, Fernando López, Guadalupe Gutiérrez, José A. Farrona y Teresa Maraña

Cuadro Artístico Técnico

Texto: Silvia Zarco

Diseño escenografía: Elisa Sanz (AAEE)

Diseño vestuario: Elisa Sanz e Igonne Teso (AAEE)

Composición musical: Isabel Romero

Diseño iluminación: Rubén Camacho

Caracterización: Juanjo Gragera

Sonido: Jose Peña

Ayudante de dirección: Pedro Forero

Ayudante de producción: Andrea B. Mesón

Realización de vestuario: Luisi Penco y Lali Moreno

Peluquería y posticería: Gema Galán

Creación de contenidos y RRSS: @Pantojomalo

Jefe producción: Juan Ant. Mancha

Productora ejecutiva: Maribel Mesón

Dirección: Eva Romero

Una coproducción del Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida y Maribel Mesón

Con la participación de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña (Ba)

IFIGENIA

DE SILVIA ZARCO

CONTACTO

MARIBEL MESÓN - PRODUCTORA

TEL. (+34) 636 731 868 / 924 181992

c/ Teresa de Calcuta, 1
Edif. CID Guadiana - of 4
06470 Guareña - Badajoz

maribelmeson@gmail.com
www.maribelmeson.com

