

CATERINA

¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

EDAD

+16

GÉNERO

COMEDIA
TEATRO DOCUMENTO

IDIOMA

CASTELLANO

¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

SINOPSIS

Santa Caterina De Siena: patrona de Italia y Europa. Doctora de la Iglesia, aún sin apenas saber leer ni escribir. Responsable del retorno del Papa a Roma.

Un mito, un ejemplo, una SANTA en mayúsculas casi desde los seis años cuando vio a Jesucristo, su futuro esposo, por primera vez delante de ella.

Una vida llena de sacrificios y pruebas con resultados inconmensurables que se extendió mucho más allá de su temprana muerte, gracias a los que lucharon por su canonización, perpetuando el círculo místico que la rodeó en vida.

CATERINA BENINCASA HECHA SANTA: un producto, un símbolo provechoso, unas manos que enmascaran la realidad que no permite ser comercializada.

¿Y qué mejor que un show para hablar de un show?

CATERINA son cuatro intérpretes poniendo sus cuerpos y sus mentes al servicio de una historia repleta de energías dispares. Cuatro intérpretes habitando y dejándose habitar por el mismo mercado que transformó a Caterina Benincasa en Santa Caterina. ¿Están también los intérpretes mercantilizando su libertad? ¿Existe una alternativa? ¿Existía para Caterina cuando estaba viva? Quizás habitar el agotamiento y llevarse al extremo sean cosas necesarias para obtener una respuesta.

¡Qué empiece el espectáculo!

del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

NOTAS DE LA AUTORA CRISTINA MASONI

Si se llega a Siena pasando por debajo de la Fortaleza Medicea se encuentra por el camino una estatua de hierro, de una mujer, con un traje monástico y con los brazos abiertos y levantados, para recibir en un abrazo a todos los transeúntes que pasan. La mujer de la estatua es Caterina Benincasa o, para ser precisos, la mujer de la estatua es Santa Caterina. Caterina nació justo debajo de la Basílica de San Domenico, en el barrio de Fontebranda, y en esta Siena, en todo su esplendor medieval, ella es una niña que juega a ser ermitaña, emulando las historias que le han contado de los Santos del pasado. Otra historia que le gusta mucho escuchar a Caterina es la de una joven mujer que vestía ropa de hombre, para poder refugiarse en un convento de frailes, y vivir en la oración y disciplina con ellos. Caterina aún no lo sabía, pero no necesitará recurrir a ningún disfraz para poder ser libre de elegir su destino.

La independencia que obtuvo gracias a su fuerza de voluntad y tenacidad, aplicadas en la firme decisión de vivir como ella quería, en ese régimen de ayuno y auto flagelación y manteniendo un diálogo constante con Dios fue, sin embargo, el principio del fin de la libertad de nuestra protagonista.

En Así habló Zaratustra, Nietzsche habla de la metamorfosis que debe realizar el espíritu humano, encontrando el camino de la conciencia, para llegar a la propia razón de ser, a la propia individualidad.

El espíritu, explica Nietzsche, pasa por tres fases: el camello, que corre velozmente por el desierto bajo su carga y acepta el peso que la sociedad y la familia le atribuyen - "tu debes" - y él cumple con su deber.

Pero, donde el desierto se hace más solitario, se produce la segunda metamorfosis:

Aquí el espíritu se convierte en león, anhelando su libertad. El espíritu del león dice "Yo quiero" - su fuerza reacciona y lucha contra falsos ídolos e imposiciones. El perdido en el mundo quiere ahora conquistar su propio mundo.

Sin embargo, para tener éxito en esta empresa, el león debe realizar la última metamorfosis y transformar su espíritu en niño. ¿Por qué un niño? Nietzsche dice que "la inocencia es el niño, el olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir sí".

Este niño dice "sí a la vida" y expresa la esencia dionisiaca de la libertad humana, de su propia individualidad, para poder vivir libre de prejuicios y crear sus propios valores.

Caterina nació camello, rugió como un león para decidir su camino, pero nunca llegó al niño.

Lo que he querido hacer con este texto ha sido volver a esculpir el hierro de la estatua de Caterina y darle otro punto de vista, otra lectura a la vida de este personaje histórico, de esta mujer italiana, **Patrona de Italia y de Europa, que en la Edad Media escribía cartas a religiosos y políticos, manteniéndose en contacto con las personas más influyentes de su época** y entorno a la cual, al mismo tiempo, se había generado un 'circo místico', con un público hambriento de una redención soberbia, que la acompañó en su plan de un suicidio diario.

Durante la redacción de mi obra, después de haber escrito las dos primeras escenas con una estética brechtiana y con un ritmo cómico construido para dejar tiempo para la reflexión, cuando llegué a escribir el epílogo de lo que realmente quería contar, tuve que detenerme

Para desbloquearme, decidí escribir una carta dirigida a mi protagonista, y me di cuenta de que, a través de Caterina, quería hablar de la mercantilización de una persona, a pesar del detrimento de su salud física y mental.

Caterina podría ser una niña 'especial' que nace mañana en un mundo de adultos que, aunque la miren fijamente, nunca la verán, excepto como un objeto del que beneficiarse, o simplemente una niña nacida hace 37 años en la misma ciudad, que también entendió que significa volverse una 'paloma'.

Esta escritura dramática está dedicada a todas esas personas que nacen libres como margaritas en un campo y que, sin embargo, nunca podrán abandonar su carga para realizar la última metamorfosis y convertirse, finalmente, en "niño".

NOTAS DE DIRECCIÓN

AMAIA AZKUE

“¿Comedia? No, no... Yoo...yo no creo que esté preparada para montar una comedia.” Esto es lo que dije hace cinco meses. Pero desde entonces, y gracias a muchas horas de investigación y otras tantas de ensayo, la comedia llegó, me dijo hola y nos caímos bien. Ahora puedo decir, con la perspectiva del tiempo, que afortunadamente no era consciente de lo preparada que estaba para montar una comedia. Caterina ha sido como un regalo inesperado: una grata sorpresa.

Es curiosa la relación tóxica que mantenemos los directores noveles con la comedia: nos obsesionamos por el gag, por la gracia y el chiste, hasta que caemos en la cuenta de que hay miles de formas de abordar este género, y que la comedia es simplemente un punto de vista más desde el que contar una historia.

parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

En nuestro caso, partimos de una historia muy poco graciosa en esencia: la historia de una niña de la Edad Media, Caterina Benincasa, que nació sana y **acabó matándose en nombre de la fe cristiana a los treinta y tres años**. Me apasionó esta mujer desde que Cristina Masoni, la autora, me empezó a hablar de ella.

Su biografía es asombrosa y popularmente poco conocida, teniendo en cuenta que fue una mística de libro: éxtasis, flagelaciones, ayunos, cilicios... El tormento con el que la joven, desde una edad muy temprana, puso a prueba su mortalidad, fue uno de los aspectos que más me conmovió. Me preguntaba qué sería lo que a la pequeña Caterina se le pasaría por la cabeza para odiar de esa forma su existencia. Se me disparaba el imaginario pensando en cómo podríamos escenificar este calvario tan peculiar e íntimo.

Pero, ¿por qué la comedia para hablar de una historia tan desgarradora?

Porque así es como lo había plasmado Cristina en su texto, comenzando con tres escenas cómicas y terminando con una carta cruda y honesta que hace que las risas que has soltado se revuelvan en tu conciencia y en tu estómago.

Pero también porque, incluso para una persona no atea como yo, es difícil no reírse de asombro al leer la biografía que Raimondo da Capua, director espiritual de Caterina, escribió sobre ella después de su muerte. Un escrito, según cuentan los historiadores, pensado para que a Caterina se le fuera concedida la santidad. Esto queda claro tras leer páginas y páginas de narraciones que convierten las atrocidades auto infligidas por Caterina en alabanza, glorificación y ejemplo; y que además sirven para exaltar la propia imagen del biógrafo y de la Iglesia, omitiendo, por ejemplo, el juicio que se le hizo a Caterina en **Florenia** para determinar su ortodoxia y ver si era una buena candidata para sustituir a la fallecida Santa Brígida de Suecia como imagen e icono de la unidad eclesiástica.

La lectura del texto, las conversaciones con la autora y la investigación nos hizo darnos cuenta de que la historia de Caterina era equiparable a la de Amy Winehouse, Britney Spears, Björn Andrésen... o tantas otras vidas mercantilizadas, exprimidas y saboteadas en nombre del poder, que en la Edad Media estaba centralizado en la Iglesia. Una historia de desatención a las necesidades psicofísicas reales de una persona en favor de las necesidades mercantiles.

Pero, ¿no estábamos, acaso, nosotras mercantizando también a Caterina con la obra? ¿No era hipócrita denunciar su mercantilización vendiendo entradas para un show sobre su vida?

Entonces se me ocurrió que eso era precisamente lo que teníamos que aprovechar:

¿Y si la gente piensa que va a ver la vida de Santa Caterina escenificada y lo que se encuentra es un circo espectacular en el que ella solo aparece a través de los cuerpos agotados y sacrificados por el show de los cuatro intérpretes?

Esto, de alguna forma, también estaba apuntado en la dramaturgia original, en la que el personaje de Caterina nunca está en primera persona. Como en la novela de Tomás Eloy Martínez "Santa Evita", la conocemos a través de una especie de recopilación de testigos que dicen haberla conocido en vida y dan una descripción totalmente basada en sus percepciones e intereses.

Desde ese momento concebí la obra como una lucha entre dos planos escénicos: uno visible (y cómico) y otro latente (y crudo).

El plano visible es una sucesión de personajes y lugares, cada vez más comerciales y transgredidos, en los que están colocados ciertos momentos de la biografía de Caterina contados a través de elementos cada vez más espectaculares (escenografía, vestuario, música...)

Sería el equivalente a leer la biografía de Raimundo Da Capua.

El plano latente es el agotamiento psicofísico de los actores por llevar a cabo el show. Este plano es equivalente a la carta de Cristina Masoni, o al cansancio, el deber y la explotación que Caterina sufrió por parte de su entorno, su sufrimiento desnudo de misticismo.

El plano visible intenta enmascarar el sufrimiento y el cansancio, pero sus exigencias inevitablemente lo alimentan.

Llega un momento en el que los actores no pueden más, y hacen lo que Caterina nunca pudo hacer: se deshacen del show. Expresan su agotamiento a través de una danza butoh que evidencia su agotamiento y sufrimiento.

El **espectáculo** acaba con los actores en su ser más manido abandonando la escena: ya no pueden sacrificarse más por el espectáculo. ¿Para qué ha servido todo este **show**? El espacio queda vacío, hueco, una escenografía opulenta e inservible.

La trastienda de la espectacularidad al descubierto. Y una pregunta en el aire para el público:

¿Hemos sido partícipes del **circo**, podemos evitar serlo?"

¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

TRAYECTORIA DE LA OBRA

Espacio Exlimite, Madrid - marzo 2022

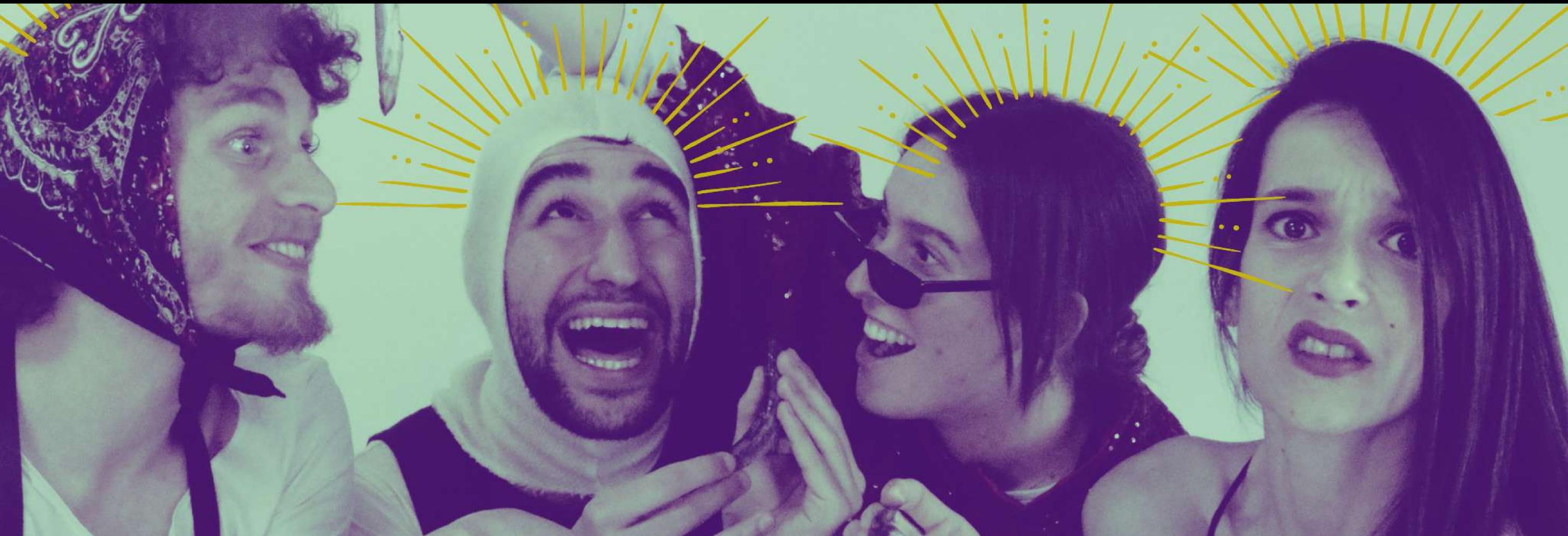
Centro Cultural Pilar Miró, Madrid - marzo 2022

Centro Cultural Antonio Machado - marzo 2022

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, Madrid - junio 2022

RESEÑAS

CATERINA: Santa con todos los méritos - Alberto Morate para Desde mi butaca

QUÉ ES PAROXA

PAROXA es ante todo una compañía. Un equipo. Un espacio de creación seguro en el que seis sensibilidades se unen con el objetivo de poner en conversación sus inquietudes, deseos y querencias, entre ellos y con el público.

Esto no podría ser de otra forma, teniendo en cuenta que los inicios de PAROXA se encuentran en una universidad de artes y en el atrevimiento de dos alumnos, Javier de Luis y Amaia Azkue, que en su segundo año de carrera deciden que tienen una historia que contar. Juntos.

Su firmeza y confianza les llevó a crear Miradas de Plástico, una traducción perfecta de la mirada de Azkue y el cuestionamiento de De Luis, apoyado por la energía en escena de Cristina Masoni y César Von Rom.

proceso
artesanía
compromiso
juego
conexión
ritual

Con ese primer montaje algo empezaba a cocerse, pero no terminaría de bullir hasta el año siguiente con O.A.S.I.S, un proceso de investigación teatral que también supuso la incorporación de Camila Femenie y Natalia García-Casarrubios al equipo.

Gracias a O.A.S.I.S la compañía no solo encuentra un modo de trabajar propio basado en el impulso y la acción física, y un proceso de entrenamiento actoral basado en técnicas propias del rugby; también teje un vínculo artístico y personal fundamentado en el respeto, la escucha, el entendimiento y la puesta en valor de cada uno de los integrantes.

PAROXA, siempre en evolución.

Siempre abiertos al mundo como niños jugando en serio.

EQUIPO ARTÍSTICO

CRISTINA MASONI *Actriz y dramaturgia original*

Comienza su carrera artística en Italia estudiando ballet en el Centro Studio Danza y en la Compagnia Danza Francesca Selva. En 2017 se muda a Madrid para dedicarse a su gran pasión, el teatro. En Madrid se gradúa en Artes Escénicas-Interpretación en el Centro universitario de Artes TAI de Madrid.

También ha profundizado en la Commedia dell'Arte y el trabajo físico de las máscaras, en cursos intensivos con Filippo Velardita y el Maestro Antonio Fava. Actualmente recibe formación regular de Danza Butoh en la escuela Butosofía y a través de talleres intensivos con Lucía Sombras. Como actriz trabaja en la película 'Sueños y Pan' dirigida por Luis Muñoz Soto; y las obras 'Triunfar Hoy: #ComoTenerExitoenlasRRSS', de Juan Ollero y Víctor Velasco; 'Pietatea' y 'Ruinaurri' de Paroxa.

En 2021 la compañía trabaja sobre su texto original 'Caterina', obra que Masoni también protagoniza tras su estreno en 2022.

equipo artístico

JAVIER DE LUIS Actor y dirección de producción

Inicia su formación como actor en la Escuela Cuarta Pared y en la Escuela Primera Toma, formación que continúa de 2017 a 2021 en el Centro Universitario de Artes TAI cursando el grado en Artes Escénicas- Interpretación; y en 2022/23 con el Máster en Estudios Avanzados de Teatro de la UNIR. Como actor audiovisual ha participado en los proyectos 'Realness' -recibiendo el premio a mejor interpretación masculina en el Festival CINEMA JOVE 2019-; 'Esmeralda', y 'Sueños y Pan'.

En el escenario forma parte del elenco de 'Granada', lectura dramatizada realizada en el Círculo de Bellas Artes y dirigida por Víctor Velasco; y protagoniza 'Pietatea', 'Ruinaurri' y 'Caterina', de Paroxa. En esta última además ejerce de director de producción.

Como autor firma la obra 'Miradas de Plástico', por la que además recibe el premio Buero Vallejo a la mejor interpretación masculina; y una dramaturgia original inspirada en Jean Genet, próximo proyecto de investigación de Paroxa.

equipo artístico

CAMILA FEMENIE *Actriz y diseño de producción*

Su formación teatral y cinematográfica empieza en el Centro de Bellas Artes de Recoleta, en su ciudad natal de Buenos Aires. En 2017 se muda a Madrid, donde cuatro años más tarde se gradúa en Artes Escénicas-Interpretación en el Centro Universitario de Artes TAI.

Ha tenido la oportunidad de protagonizar las obras musicales 'Los locos Adams' y 'MAMMA MIA' de la mano de la directora Cecilia O'Grady en el Teatro Sarmiento de Buenos Aires.

En Madrid, y junto con Paroxa, protagoniza 'Pietatea', 'Ruinaurri' y 'Caterina', y se lanza a un proyecto de investigación artística personal de danza-teatro sobre la poetisa Alfonsina Storni y la coreógrafa Pina Bausch.

Con Paroxa también se pone al frente de la coordinación del proyecto 'Cata de Tragedias'; y del diseño de producción de 'Caterina'.

equipo artístico

CÈSAR VON ROM Actor

Ha estado en contacto con el teatro desde los tres años, empezando a profesionalizarse con artistas como Nayara Bocigas y Cipriano Lodosa. Eso le llevó a entrar en la Universidad TAI, donde se gradúa en Artes Escénicas-Interpretación en 2021. En 2022/23 continúa sus estudios en UNIR, con el Máster en Estudios Avanzados de Teatro.

Además complementa sus estudios con talleres sobre Commedia dell'Arte y máscaras, con Filippo Velarditta y Roberto Andrioli en Studio Rosai, Florencia.

En sus últimos años de carrera se interesa por la Danza Butoh y la performance, áreas sobre las que sigue formándose en diversos talleres y cursos: en la escuela Butosofía; con la bailarina de Butoh con Lucía Sombras; y en los últimos dos talleres de Teoría y Práctica de la Performance impartidos por el performer Abel Azcona. Sus últimos proyectos actorales con Paroxa son 'Miradas de Plástico', 'Ruinaurri', 'Pietatea' y 'Caterina'.

equipo artístico

AMAIA AZKUE **Dirección de escena**

Se formó desde los catorce años en Canto Moderno. Desde los quince, trabajó como cantante solista en varios montajes musicales y discos en el País Vasco y Francia. En 2021 se gradúa en Artes Escénicas- Interpretación en el Centro Universitario de Artes TAI, para en 2022/23 proseguir sus estudios con el Máster en Estudios Avanzados de Teatro de UNIR.

Como actriz participa en la película 'Akelarre', de Pablo Agüero; la obra 'Triunfar Hoy: #ComoTenerExitoenlasRRSS' dirigida por Juan Ollero y Víctor Velasco; y la lectura dramatizada de 'Granada', dirigida por Víctor Velasco para el Círculo de Bellas Artes.

Como directora participa en el taller intensivo de dirección impartido por Álex Rigola en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián; y dirige las obras de Paroxa 'Miradas de Plástico', 'Pietatea' (obra también de su autoría), 'Ruinaurri' (donde traduce y adapta un fragmento de 'El Público' al euskera) y 'Caterina'.

equipo artístico

NATALIA GARCÍA-CASARRUBIOS **Dramaturgismo**

Inicia su formación actoral en el curso regular para jóvenes del Estudio Corazza, mudándose más tarde a Londres donde acude a talleres intensivos en la London Academy of Dramatic Arts y la Central School of Speech and Drama. En 2017 regresa a Madrid, donde se gradúa en Artes Escénicas en el Centro Universitario TAI.

Durante estos años se interesa por la dramaturgia y el trabajo con los textos, camino que le lleva a realizar sus prácticas universitarias en la editorial teatral Ñaque. Esta inquietud también le lleva a descubrir el rol del dramaturgista, que ejerce en las obras 'Triunfar Hoy: #CómoTenerÉxitoEnLasRRSS', dirigida por Víctor Velasco y Juan Ollero; 'Pietatea', 'Ruinaurri' y 'Caterina' de Paroxa.

En 2022/23 cursa el máster en Estudios Literarios y Culturales de los Países de Habla Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid.

equipo artístico

AMALIA ELORZA *Espacio escénico y vestuario*

Amalia Elorza Izagirre (1998, Hernani) estudia una formación profesional de patronaje y moda en AEG Ikastetxea en Donostia.

Después de terminar, se centra en el vestuario a medida y para espectáculos.

En el 2019 se traslada a Madrid para estudiar escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde entra en contacto con las artes plásticas y descubre su interés por el teatro y el espectáculo.

equipo artístico

ARANTZA LOZADA *Producción*

Actriz formada en el Grado de Artes escénicas - Interpretación en el Centro Universitario de Artes TAI durante la promoción 2016-2020.

Ha participado en montajes adaptados y dirigidos por Amelia Ibarz como Antígona y El Público. Al igual que su participación en el Aumento de Georges Perec dirigido por Víctor Velasco y Viaje a la Luna de Federico García Lorca dirigido por Juan Ollero y Víctor Velasco.

Ejerció la ayudantía de dirección en el montaje Teatro Abierto y algo más dirigido por Guillas Valhe Moreira. Además forma parte de la junta directiva de la productora teatral Cinco Arenas.

equipo artístico

CARMEN DE BUSTOS *Caracterización y logística*

Salmantina nacida en Madrid, Graduada en Artes Escénicas-Interpretación por el Centro Universitario de Artes TAI.

Su pasión por el arte empezó desde muy pequeña yendo a escuelas de flamenco, danza clásica y teatro. En la universidad se ha formado en géneros contemporáneos, a través del montaje de piezas de autores diversos como Tennessee Williams, Alfredo Sanzol y Angélica Liddell en el montaje de su obra El síndrome de Wendy.

En 2021 cierra el ciclo universitario con una creación colectiva a partir de Los siete pecados capitales del pequeño burgués de Bertolt Brecht que lleva como nombre Triunfar hoy: #CómoTenerÉxitoEnLasRRSS bajo la dirección de Victor Velasco y Juan Ollero. Actualmente, se sigue formando en el entrenamiento actoral que imparte la Joven Compañía con Andoni Larrabeiti, da clases particulares de Canto en La Escuela del Canal con Ana Urraka y está realizando un curso de caracterización.

show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?

CATERINA

@paroxacreaciones
distribucion@paroxa.es
www.paroxa.es

CONTACTO

+34 652570521 Natalia
+34 659503465 César

Una creación original de Paroxa 2022

show? ¿Eres parte del show? ¿Eres parte del show?