

Repercusión en Prensa y Redes Sociales ROSUARA de Teatro Inverso.

THE GUARDIAN, London 05/07/2016

<https://www.theguardian.com/stage/2016/jul/05/rosaura-review-calderon-women-and-war-festival>

Theatre

Rosaura review – feminists unlock the mystery of Calderón’s classic

★★★★★

Theatre Room, London

This two-woman update of *Life Is a Dream* is brilliantly performed and looks at the Spanish play from a fresh perspective

Theatre

Rosaura

Theatre Room, London

★★★★

This two-woman version of Calderón’s Spanish classic *Life Is a Dream* is part of an ambitious festival called *Women and War* that offers a revolving repertory of 16 plays over four weeks. It helps that the play is staged in a historic house (6 Frederick’s Place) in the heart of the City of London that since 2013 has been a venue for artists across all disciplines.

In Calderón’s complex piece, the focus is usually on Segismundo, a Polish prince imprisoned since birth because of prophecies he would grow into a tyrant. But Sandra Arpa and Paula Rodríguez (above), as adaptors, directors and performers, switch the attention to *Rosaura*: a woman who, having been abandoned by her father, is later deserted by her lover, Astolfo, on whom she seeks revenge.

The two actors, performing in English with occasional Spanish, put across the story with great clarity. They prove Calderón’s play is as much about free will as the illusoriness of existence and show *Rosaura* as a proactive figure rather than a passive victim.

Given that Astolfo is shown here as the preening star on an Oprah-style chatshow, you wonder why *Rosaura* is so keen to reclaim him. But Rodríguez and Arpa are brilliant performers who denote changes of character with deft economy and mimetically evoke everything from court balls to raging battles. While endorsing Calderón’s point about the supremacy of forgiveness, they offer a fresh, feminist perspective on a mysterious masterpiece.

Michael Billington
Until 14 July. *Women and War* festival continues until 31 July. Details: womenandwar.co.uk.

Michael Billington Tuesday 5 July 2016 12.15 BST

This two-woman version of Calderón’s Spanish classic *Life Is a Dream* is part of an ambitious festival called *Women and War* that offers a revolving repertory of 16 plays over four weeks. It helps that the play is staged in a historic house (6 Frederick’s Place) in the heart of the City of London that since 2013 has been a welcoming venue for artists across all disciplines.

In Calderón's complex piece, the focus is usually on Segismundo, a Polish prince imprisoned since birth because of prophecies he would grow into a tyrant. But Paula Rodríguez and Sandra Arpa, as adaptors, directors and performers, switch the attention to Rosaura: a woman who, having been abandoned by her father, is later deserted by her lover, Astolfo, on whom she seeks revenge.

Inevitably this is compressed Calderón, but the two actors, performing in English with occasional touches of Spanish, put across the story with great clarity. They prove Calderón's play is as much about free will as the illusoriness of existence and show Rosaura, who disguises herself as a man, as a proactive figure rather than a passive victim.

Given that Astolfo is shown here, in one of the modernising touches, as the preening star on an Oprah-style chatshow, you wonder why Rosaura is so keen to reclaim him. But Rodríguez and Arpa are brilliant performers who denote changes of character with deft economy and mimetically evoke everything from court balls to raging battles. While endorsing Calderón's point about the supremacy of forgiveness, they offer a fresh, feminist perspective on a mysterious masterpiece.

- At the Theatre Room, London, until 14 July. Women and War festival continues until 31 July.

EL CRISOL, Festival Internacional de Almagro, Ciudad Real 24/07/2016

<http://elcrisoldecidadreal.es/2016/07/24/114291/la-dificil-sencillez-rosaura/>

Por Gerardo Lagüens

El teatro es un lenguaje tan complejo como antiguo, y su abanico de recursos es tan grande que muy pocas cosas pueden no caber sobre un escenario. Es fácil perderse en herramientas que acaban siendo más fin que medio. Por eso se agradece la sencillez de un espectáculo como '**Rosaura**', en la que la integridad de la narración está llevada sólo por sus dos actrices y un preciso juego de luces y sombras. Con este planteamiento tan elemental, **Sandra Arpa** y **Paula Rodríguez** adaptan '**La vida es sueño**', de Calderón de la Barca, desde el punto de vista de Rosaura, ese gran personaje femenino que, en su visión, es el verdadero desencadenante de toda la acción. En '**Rosaura**', ambas actrices **combinan la tradicional narración propia de cuentacuentos con un juego de composiciones físicas y escénicas** que destilan técnicas de expresión corporal y danza contemporánea.

Con gran precisión en gestos y ritmos, la obra ofrece un ritmo trepidante en el que los textos de Calderón se combinan con una dramaturgia en que las autoras han querido poner el foco en cuestiones que '**La vida es sueño**' plantea pero no subraya. La cuestión de género, obviamente, cobra especial importancia, pero no se trata de un espectáculo en el que se reflexione sobre la condición de la mujer, sino más bien **la búsqueda de identidad de una mujer en un tiempo gobernado por los hombres**, que tan a menudo son el brazo ejecutor de la injusticia.

Porque tras la tragedia de Segismundo (brutal y sutilmente representado con apenas unos trazos), se esconde la de un pueblo mal gobernado, al borde del estallido social, en un traspaso de poderes que no acaba de producirse. **Inevitable establecer lazos con la política actual, en este país con Corona**, pero donde nadie acaba de reinar hoy.

Al margen del interesante análisis del texto original, la dramaturgia está muy bien ligada, y tienen especial belleza esos momentos en que, **sobrepassando el texto calderoniano, la obra destila su lírica (y épica) visión de Rosaura**. Como contrapunto, las dos actrices, que intercambian el papel de narradoras, rompen cuarta pared y relato saliéndose del papel en juegos que, si bien son divertidos y eficientes, quizás resultan excesivos. La poética que construían dentro del relato no sólo era hermosa, sino que permitía avanzar bien la historia sin apelar tanto al patio de butacas.

Merece especial mención la **desbordante energía que destilan tanto Arpa como Rodríguez para sostener un espectáculo** que sólo puede entenderse en ese derroche. La pasión de adaptar, dirigir e interpretar esta '**Rosaura**', actúa como motor en el que, pese a la exigencia del trabajo, ambas intérpretes dan la sensación de disfrutar en todo momento.

Con una muy notoria excepción, **el nivel de Almagro Off está este año muy alto, con apuestas muy claras, muy buenas ideas y espectáculos llenos de compromiso y trabajo**. Este que escribe, que ha visto ya la mitad de las obras a concurso, tiene la sensación de que '**Rosaura**' es la mejor mostrada hasta ahora, pero no tiene muy claro que vaya a ser la ganadora. Quedan aún cinco por mostrarse y, quizás a público y jurado les cueste percibir cómo de duro es hacer lo que Arpa y Rodríguez consiguieron con '**Rosaura**': un espectáculo tan sencillo que esconde su mucho trabajo en la simplicidad de un gran dúo.

'Rosaura' es un espectáculo lleno de alma, y eso es mucho más de lo que se puede decir de algunas de las obras que están dentro de la programación oficial.

LANZA DIGITAL , Festival Internacional de Almagro, Ciudad Real 23/07/2016

<http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/un-suenyo-enriquecido-por-el-alma-femenina/101346>

Un sueño enriquecido por el alma femenina

Las actrices Paula Rodríguez y Sandra Arpa llevan a cabo un magnífico trabajo actoral para representar en el Almagro OFF esta revisión femenina de La vida es sueño

Por Ramón Ruiz

'La vida es sueño' es una de las obras más representadas del Siglo de Oro y con razón. La calidad de su texto, la universalidad de su temática y la profundidad de sus personajes elevan la obra de Calderón de la Barca al máximo exponente del teatro clásico español. Rara es la edición del Festival Internacional de Teatro de Almagro en la que no nos topamos con un par de versiones de la obra y esta proliferación de miradas dificulta acercarse a su universo desde una perspectiva original.

La 'Rosaura' de Paula Rodríguez y Sandra Arpa, dentro del Certamen Almagro OFF, nos ofreció un derroche de originalidad no sólo por la perspectiva desde la que se adentra en 'La vida es sueño', sino también por una puesta en escena que combina el riesgo, la frescura y la poesía.

Las dos actrices, que en un ejercicio de artesanía teatral son también autoras del texto, la escenografía, el vestuario y la coreografía, renuevan completamente la perspectiva de la obra, poniendo en el centro de su montaje a Rosaura, uno de los personajes femeninos más ricos y complejos del teatro del Siglo de Oro. En su viaje hacia las raíces del personaje, Paula y Sandra no se limitan a las fronteras textuales de lo escrito por Calderón y se aventuran en lo desconocido para reconstruir la vida interior y exterior de Rosaura. En esta labor siempre compleja de introducir palabras nuevas a un texto tan catedralicio, el resultado de la propuesta es más que notable y tanto en el verso como la prosa, el texto de las autoras encaja armónicamente y por momentos alcanza altas cotas de belleza.

La puesta en escena no se queda atrás en originalidad. Las dos actrices cargan sobre su cuerpo y su voz todo el peso de la narración. En un espacio negro, el relato se va construyendo en medio de un juego de luces y sombras que consiguen con dos pequeñas linternas que les acompañan en la acción.

Nada más necesitan las actrices para invitarnos a compartir la búsqueda que lleva a cabo Rosaura de su propia identidad. Un trayecto lleno de ritmo y cambios de registro, en el que las dos actrices generan una danza interpretativa llena de intimismo y poesía.

Sin la protección de una máscara o de una escenografía que las cobije, las actrices se lanzan al vacío y realizan un titánico trabajo de interpretación para recrear el entramado narrativo de 'La vida es sueño' que, a pesar de estar difuminado tras Rosaura, se mantiene presente en la obra.

El cambio de foco hacia Rosaura aporta una sana perspectiva femenina sobre las preguntas esenciales que lanza Calderón. Perdida entre dos géneros, mitad hombre y mitad mujer, la protagonista busca su identidad al tiempo que busca su propia alma.

En este camino se topa con un Segismundo, mitad fiera mitad humano, que se encuentra enclaustrado en su propia división interna. Y a partir de aquí, el camino interior de ambos personajes transcurre en paralelo, como si su encuentro (que produce los momentos de mayor intensidad escénica entre las dos actrices) fuera el catalizador que les empuja hacia ellos mismos.

Identidad

La búsqueda de Rosaura culmina con la recuperación de su retrato (su identidad), que permanecía secuestrada en manos de Astolfo, representado como un hombre banal y obsesionado por el poder. Una vez finalizada su lucha personal, Segismundo y Rosaura se encuentran de nuevo al final del trayecto, ya completos, para iniciar uno nuevo.

Resulta muy interesante la nueva perspectiva que ofrecen del clásico, y el enorme trabajo previo que han realizado para destilarle una mirada femenina tan personal y tan cuidada. Además, el entramado de ideas se asienta sobre un enorme trabajo actoral, que hace habitable una obra que a priori parece difícil de habitar. Pero a esta atmósfera poética y evocadora, le falta en ocasiones algo más de estructura para que no se quede en un bello ejercicio de cuentacuentos, más que en una obra de teatro.

La calidad y la profundidad que consiguen las creadoras de esta 'Rosaura' invita al espectador a repensar nuestra propia lucha interna entre lo masculino y lo femenino.

BRIT. ES, revista online en España e Inglaterra 07/07/2016

<http://www.brit-es.org/article/paula-rodr%C3%ADguez-y-sandra-arpa-rescantanel-legado-de-calderón>

Calderón de la Barca no saldría de su asombro si comprobara que en pleno 2016 casi cuatro siglos después de escribir *La vida es sueño*, dos mujeres rescataran su obra para interpretarla en pleno Londres dentro del W (<http://www.womenandwar.co.uk/>)omen and War festival (<http://www.womenandwar.co.uk/>) (<http://www.womenandwar.co.uk/>). Un festival que recoge la voz de las mujeres que hicieron Historia en las guerras del mundo. Es la historia en "minúscula", de las mujeres que en tantas ocasiones fueron silenciadas por un relato hegemónico liderado por voces e imágenes masculinas. Y es ahora cuando con oportunidades como esta y por medio del arte, las mujeres recobran sus legados y los hacen visibles.

'*La vida es sueño*' que sale a la luz en 1635 es una historia liderada por hombres, con personajes revolucionarios y metáforas sobre la vida en la oscuridad, la vida dentro de la caverna, sin luz, sin educación, la vida de la bestia que "salva" a la sociedad y a las personas cuando descubre el mundo a través del conocimiento. La obra es una muestra de la lucha contra cautividades como la predestinación, los presagios y los prejuicios. Pero esta historia cuando es adaptada e interpretada por Paula Rodríguez (<http://www.paularodriguezact.com/>) and Sandra Arpa (<http://sandraarpa.wix.com/website>) el eje transformador se torna mujer: 'Rosaura'.

Una adaptación revolucionaria en su puesta en escena, con un minimalismo que pone a prueba la fuerza expresiva de la propuesta artística, una obra cargada de ingenio, que interpela al público con cuestiones que Calderón ya hizo cuatro siglos atrás y que aún se mantienen álgidas en una sociedad como la nuestra a través de su interpretación: con guiños al Brexit, a los mass media, y los falsos referentes que son llevados de la mano del humor inteligente y universal, donde te cautivan y no cabe la indiferencia. Drama, humor e inteligencia llevados por dos intérpretes que sostienen la obra con una dignidad propia de quien sabe rescatar la sabiduría y el legado de un clásico como Calderón.

El reto no era fácil, retomar a un clásico, y hacerlo contemporáneo, cercano, apetecible, y además mostrarlo desde el ingenio que supone: un escenario desnudo, dos intérpretes, una linterna y los efectos sonoros. No, desde luego que no es una cuestión sencilla.

Por eso, si hay que resaltar por encima de todas las virtudes de esta obra una de ellas, nos quedaríamos con la audacia y la valentía que como Rosaura, ellas corporizan siendo mujeres/actrices valientes que no se acongojan con los grandes desafíos, y el de Paula y Sandra es una brava puesta en escena digna de ser vista y recordada.

... Como los buenos sueños.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Por Vanesa Cejudo

El Ibérico, periódico español en Londres 07/07/2016

<http://www.eliberico.com/la-vida-es-sueno-en-londres-tiene-la-voz-de-rosaura.html>

La compañía española **Teatro INverso** nos sorprende en Londres con una versión en femenino de *La vida es sueño*, de **Calderón de la Barca**. El espectáculo forma parte del conjunto de eventos de la primera edición del **Women and War Festival**. Desde el lunes 4 de julio y hasta el 31 del mismo mes The Theatre Room (6 Fredericks Place, EC2R 8AB) da la palabra a las mujeres en la guerra.

'La vida es sueño' en Londres tiene la voz de Rosaura

EL IBÉRICO EN PDF

El Ibérico 154

LOS LECTORES OPINAN

Rosaura es el nombre con el que **Paula Rodríguez** y **Sandra Arpa** (Teatro INverso) han bautizado a su criatura, en honor al personaje principal femenino del drama calderoniano. Ellas son intérpretes, dramaturgas, productoras y directoras. Formadas, y forjadas, en mil lides por Madrid, Londres y New York, se lanzan una vez más al campo de batalla de los escenarios con una visión arriesgada y fresca de *La vida es sueño*.

Rosaura es actual: combativa por justicia, contradictoria por esencia y luminosa porque trae el cambio. Su espada nos sitúa frente al espejo de nuestro convulso mundo actual y nos revela, al igual que a Segismundo, que existe una necesidad y una urgencia de cambio político y social. Abandonada y deshonrada por Astolfo, su prometido, busca venganza. Para ello debe adoptar un rol masculino: se disfraza de hombre, para restaurar su honor, pero también para encontrarse con ella misma, para reivindicarse como mujer. Y por el camino ayuda a Segismundo a conocerse y liberarse de todas sus cadenas, convirtiéndose en el líder de un nuevo tiempo.

Utilizando la técnica del storytelling, Rodríguez y Arpa narran ágilmente pasajes y acontecimientos con majestuosa audacia. Un dinamismo inteligente, a pesar de los escasos recursos, pero lleno de propuestas arriesgadas, donde la comedia y el drama pasan a escasos versos una de la otra.

Teatro INverso ofrecerá un total de catorce pases hasta el próximo 14 de julio, siendo las dos últimas funciones en español.

Por Sara Ballesteros.

Facebook

<https://www.facebook.com/rosauratinverso/>

Bridget Marie Sundin at [La Veleta Teatro Laboratorio](#).

July 22 at 9:11pm · Almagro, Spain · 🌐

THRILLED with the two woman adaptation of Calderón de la Barca's La Vida es Sueño by Paula Rodríguez y Sandra Arpa entitled Rosaura that I just saw at Almagro Off of Festival de Teatro Clásico. These two women SLAYED with nothing but two flashlights and black clothes in a black box. Totally inspiring to me as a director and maybe again one day an actor. Yasssssss!!! #rosauraforever

Bridget Marie Sundin ¡Fue genial conocerle! Sus obra fue mi favorito del festival. (¡Y vi al menos 14!) Voy a escribir a usted en breve.

Unlike · Reply · 📄 1 · 19 hrs

Jorge De Juan

14 hrs

No os las perdáis. Yo ya las he visto y están fantásticas. Mi adorado Michael Billington no falla...

Maite Jáuregui

3 hrs · 🌐

Seriously, if you're in London these days, don't miss the opportunity of watching this show. No wonder they got 4 stars in The Guardian! Well done Paula Rodríguez and Sandra Arpa Neila! Sois la caña de España!

Carol Nu Ro via [Brit Es Magazine](#)

4 hrs · 🌐

Cuando en [Brit Es Magazine](#) hablamos de de teatro (menos de lo que nos gustaría), me emociono, pero cuando publicamos sobre mujeres tan especiales y talentosas como la actriz [Paula Rodríguez](#), lo hago todavía más! sin ver la obra y gracias a otra superwoman, [Vanesa Cejudo Mejias](#), que nos regala este review solo puedo decir, gracias por poner a las mujeres, al teatro y a la cultura española en el lugar que se merecen!! bravísimas!! Y sin olvidarnos de Sandra Arpa, menudo tándem!!

Alexander Leistiko

July 5 at 12:22am · 🌐

London, I've got something for you!

I was proud and privileged today to witness the UK and English-language premiere of 'Rosaura', devised by and starring the utterly wonderful [Paula Rodríguez](#) and [Sandra Arpa Neila](#).

It's inspired by the main female character in *La Vida es Sueño* (Life is a Dream) by Calderón (Spanish Shakespeare, or so they claim). It was a hit in Madrid and now it's here! I remember they started working on this just over a year ago. We went to Hampstead Heath and had a lovely day taking promo pictures. Since then it's grown into something really special. To all my friends who are sad about Brexit - this is definitely one for you. Gloriously European theatre which is at once visually arresting, painfully relevant and at times laugh-out-loud funny. Right, that's my one recommendation over. No idea what else is going on in England at the moment. Who's in charge? Are we still footballing?

Rosaura runs as part of the Women and War Festival until 14th July. Details here:

You, Sarah Davey-Hull, Nikki Hartung and 9 others

Seen by 82

Ben Naylor This is a brilliant, brilliant show. Go see.

Like · Reply · 2 · 6 hrs

Paula Rodríguez THANKS BEN!!!!

Retwitteaste

Tom Redican @tom_redican · 7 jul.

A Masterclass in theatre-making courtesy of [@TeatroInverso](#) [@valianttheplay](#) at this evening's performances of *Rosaura* & *Valiant!* #Beautiful

7

8

Retwitteaste

Kasia Lech @Kasia_Lech · 14 h

Ver traducción

Amazing [#Rosaura](#) by [@TeatroInverso](#): 2 actors armed in verse & torches tackling Calderón vs Shakespeare, refugee crisis & Brexit in 60 min!

2

2

Twitter <https://twitter.com/TeatroInverso>

Instagram https://www.instagram.com/rosaura_tt.inverso/