Mujeres

Obra en danza teatro creada para El Latin Ballet de Virginia

Producción Artística y Coreografía: Ana Inés King
Producción técnica: Antonio Hidalgo Paz
Bailarines Gira Internacional: Ana Inés King (Sor Juana Ines de la Cruz), Antonio Hidalgo Paz, Marisol Cristina Betancourt (Malinalli), Lucero Trejo (Frida), DeShon Rollins, Roberto Whitaker and Jay Williams.

Un homenaje a México a través de tres extraordinarias mujeres que han hecho historia influenciando a millones de mujeres de todo el mundo con su valor, inteligencia, lucha e inigualable arte.

Nuestra obra de Mujeres comienza con la inspiración que nos ha dado **Malinalli, "La Llorona"** la princesa del Imperio Azteca, considerada La "Primera Madre de México", continua con la inteligencia y valor de **Sor Juana Inés de la Cruz**, la mayor figura en el ámbito literario Hispanoamericano y luego representamos a la artista sinigual, **Frida Kahlo**, la creadora de un arte único y simbólico lleno de colores, inspirado en su México hermoso y en su propia realidad.

Malinalli, Marina "La Llorona"

Se cree que Malinalli nació entre los años 1496 y 1501 entre la frontera de la región del Valle Imperial de los Aztecas y el estado Maya de lo que es hoy la Península de Yucatán. Le dieron el nombre "Malinalli" que significa "Diosa de las Praderas". Más tarde le dieron el nombre de "Tenepal" que quiere decir "Quien tiene el don de hablar sabiamente." Los españoles la llamaron "Marina" en Castellano. Malinalli es considerada la "Primera Madre de México," quien fue la traductora y consejera de Hernán Cortes durante la conquista española. La figura de Malinalli ha generado intensos debates de estudios culturales, literarios, de humanidades y ciencias sociales, estudios feministas, Chicana/o, Latina/o para analizar la interdependencia racial y las clases sociales.

La Legenda de la Llorona

"Sabrás que fácil es morir y soñar... Sabrás que difícil es creer en sí mismo y aun más difícil AMAR" Marina a su hijo.

Poco después de que los españoles llegaron al Nuevo Mundo, los chamanes Aztecas comenzaron a escuchar el llanto horrible de una mujer, vestida siempre con mantas de gasa blanca flotando en el aire con algo parecido a alas también de gasa blanca. Volaba desde el lago Texcoco a través de las montañas del Grand Tenochtitlán, La ciudad de los Aztecas. Los chamanes creían que su llanto era una sentencia enviada por la diosa Cihuacoatl, anunciando con desesperación que el imperio de Montezuma seria destruido por hombres que vendrían del Este.

Ella lloraba, "Aaaaaaaayyyyyy, mis hijiiiiiiiitos…Hijos queridos de Anahuac, tu destrucción se acerca…A dónde irán? ¡Que puedo hacer para evitarles esta pena y este llanto… ¡Mis hijos, el final se acerca!

La leyenda cuenta que Marina, "La Llorona", fue una princesa indígena del imperio Azteca quien sufrió terriblemente y en condición de esclava durante la conquista española. Marina fue la esclava, traductora y amante de Hernán Cortés, el cruel conquistador de México, con quien tuvo dos hijos y a quien amo desesperadamente. Cortés se aprovechó de Marina obligándola a
doblegar su propio Imperio. Cuando Cortés regreso de España con su esposa aristocrática y sus hijos, Cortés vendió a Marina como esclava a uno
de sus soldados. Marina desesperada, lleva sus hijos al río y se ahoga con ellos, terminando su dolor y la de sus propios hijos con la muerte.
Otras historias cuentan que sus hijos, son los hijos del imperio Azteca y que su llanto es su propio sufrimiento, arrepentida de haber confiado en Cortés.

A la Malinche, La Llorona, "Tú y tus hijos llenaran los ríos de indiferencia con vuestro llanto de dolor y melancolía" Escritos del Imperio Azteca

Sor Juana Ines de La Cruz 1648-1665

Juana Inés de Asbaje y Ramírez más conocida como **Sor Juana Inés de la Cruz fue la mayor figura en el ámbito literario hispanoamericano del siglo XII**. Gran escritora y pensadora, es hoy en día reconocida por la belleza de su obra, su difícil vida en las letras a causa de su género y su gran importancia histórica.

Juana Inés nació en San Miguel de Nepantla en México el 12 de noviembre de 1648 y murió en Ciudad de México en 1695. Se tiene registro de que era considerada una niña prodigio y una mujer de portentoso talento. Se dice que Juana Inés se vistió de hombre para poder entrar a estudiar. "Como no pude vestirme de niño, me vestí de monja."

De madre criolla analfabeta y padre militar español, aprendió a leer a muy corta edad (cuentan que a los tres años) en el nada feminista siglo XVII y tuvo la osadía de consagrar su vida al estudio y la escritura y no a su marido y a su progenie. Para ello se hizo monja, primero carmelita y luego jerónima, no tanto por vocación divina como por necesidad de encontrar un espacio para sí misma y para dedicarse al conocimiento. Convirtió su celda de religiosa en una gran biblioteca y en un punto de encuentro cultural, de reunión de intelectuales y poetas; desde parientes de Góngora hasta el virrey y su esposa. En esa pequeña celda leyó, hizo experimentos, coleccionó libros, compuso obras musicales y escribió, pasó por todos los géneros, de poesía a teatro hasta textos filosóficos y estudios

musicales. Fue una poeta intelectual, según Octavio Paz. Gracias a su determinación, la literatura tardía del Barroco, el Siglo de Oro de las letras en español, ganó una de sus escritoras más insignes y la lucha por la igualdad de las mujeres, a uno de sus referentes pro-feministas. Fue Juana de Asbaje o Juana Ramírez, nacida en 1648 (puede que en 1651) en la población mexicana de Nepantla y fallecida en 1695 en la Ciudad de México, aunque muy pronto se la conoció como sor Juana Inés de la Cruz.

Redondillas, Sor Juana Inés de la Cruz

Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres
que en las mujeres acusan lo que causan

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Opinión ninguna gana,
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata
y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis
que con desigual nivel
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende
y la que es fácil enfada?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga
o el que paga por pecar?

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,

pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.

Soneto CXLVII - A una rosa - Sor Juana Inés de la Cruz

En que da moral censura a una rosa, y en ella a sus semejantes

Rosa divina que en gentil cultura
eres, con tu fragante sutileza,
magisterio purpúreo en la belleza,
enseñanza nevada a la hermosura.

Amago de la humana arquitectura,
ejemplo de la vana gentileza,
en cuyo ser unió naturaleza
la cuna alegre y triste sepultura.

¡Cuán altiva en tu pompa, presumida,
soberbia, el riesgo de morir desdeñas,
y luego desmayada y encogida,

de tu caduco ser das mustias señas,
con que con docta muerte y necia vida,
viviendo engañas y muriendo enseñas!

Frida Kahlo 1907 – 1954

Frida, La artista de colores vivos, los de su tierra natal México, quien continúa inspirando a millones de artistas al rededor del mundo. Frida sufrió de polio desde los 6 años y a los 16, un accidente la dejo en dolor intenso el resto de su vida.

"Yo no dibujo sueños, mi obra es mi vida, el dolor de mi propia realidad". "Pies para qué los quiero si tengo alas pa' volar"

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 06 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Conocida en el mundo por el sufrimiento que reflejaban sus obras, que están basadas es su vida y por lo que tuvo que atravesar.

Frida Kahlo fue una artista extraordinaria que ha inspirado a millones de personas en el mundo con su trabajo de colores brillantes y de simbolismo dramático, basado en la cultura indígena y tradiciones de su país y en su propia vida, La mayoría de sus obras son retratos de ella misma que simbolizan y articulan las batallas físicas y psicológicas que tuvo que vivir.

Con solo 16 años sufrió un accidente de tranvía que la marcaría el resto de su vida; además de las numerosas operaciones, 32 para ser exactos, a las que se vio sometida. En ese momento, **«para combatir el dolor y el aburrimiento»**, puso en práctica, más que nunca, las clases de dibujo que había dado, hacía cuatro años atrás, en el taller de grabado de **Fernando Fernández Domínguez**.

Cuando Frida Kahlo mostró su trabajo a **Diego Rivera**, este artista de murales se quedó impresionado. Frida y Diego Rivera contrajeron matrimonio; pero éste sólo duraría diez años.

Frida sufrió mucho durante su matrimonio porque Diego Rivera le era continuamente infiel –incluso con la hermana pequeña de la artista– y por su imposibilidad de tener un hijo, porque su pelvis, debido al accidente, estaba fracturada por tres sitios.

Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida». **Sus obras son su vida, su autobiografía**. Su pintura se caracteriza por la utilización de elementos expresionistas y surrealistas, rica en **colores vibrantes y brillantes**; expresó Diego Rivera que amaba su pintura y fue su mayor admirador.

El último año de la vida de Frida, fue un auténtico sufrimiento, ya que le amputaron la pierna por debajo de la rodilla por gangrena. Esto hizo que se sumergiese en una depresión inmensa. Frida decía, "La Muerte ronda mi cama toda la noche", pero "¡Viva La Vida"

Sus últimas palabras en su diario fueron: **«Espero alegre la salida y espero no volver jamás»**.