

el jardín de las Hespérides

CIA Alicia Soto - Hojarasca

El espectáculo ha obtenido, por su
calidad y temática.

V/CENTENARIO
1ª VUELTA AL
MUNDO

Dirección y coreografía: Alicia Soto

**Premio “Mención especial del Jurado” VI Festival Internacional de Teatro de
Bagdag 2025**

Que hay detrás de cada rostro de mujer que he conocido.

Qué historia hay detrás de cada mirada.

No importa el lugar, ni el país de donde vengan, los jardines son iguales, hay infiernos similares y el paraíso no está reservado para ellas, porque son mujeres.

“El jardín de las Hespérides”

dirección y coreografía **Alicia Soto**

Aunque haya diferencias de tiempo y de épocas, hay los mismos estigmas: sigue existiendo la diferenciación. Sigue existiendo “la menos y el más”. Sigue habiendo historias similares, luchas, violencia, amor, soledad y superación. Algunas son profundas y dramáticas, simplemente por el mero hecho de ser mujer.

“El jardín de las Hespérides” es un proyecto **hispano-marroquí**, con la creación de un espectáculo de **danza-teatro**. Un canto a la mujer, en un viaje de ida y vuelta entre culturas y sus peculiaridades. En un proceso de investigación que alberga dos talleres con mujeres marroquíes y españolas en Casablanca y Valladolid.

Las Hespérides, según la mitología griega, eran las mélides, ninfas, que cuidaban un jardín albergado por árboles frutales de manzanas doradas que otorgaban la inmortalidad. Este jardín frutal según la mitología griega podía estar situado al sur de la Península Ibérica o en el Atlas marroquí. De ahí el título de ***“el jardín de las Hespérides”***.

Nuestro *“jardín de las Hespérides”* representa el jardín interior de las mujeres; de todas las mujeres de manera universal, mujeres de diferentes culturas, religiones, edades y épocas.

Desde lo onírico y poéticamente descrito, para mostrar qué todo mujer construye para soñar, para reposar, para tomar aliento, para calmar la sed y construir un mundo íntimo, que la ayude a continuar, en otros casos a sobrevivir. El jardín solo existe si se conoce la oscuridad.

Hablar de las mujeres de manera universal teniendo como punto de partida el imaginario lleno de fotogramas que nos deja las mujeres de Marruecos. Porque todo lo que significa Marruecos conecta con lo ancestral, con el ritual y la tribu. Retornar a la mujer es retornar al inicio, a la fuente, al origen de la vida. Y partiendo de la mujer marroquí intentaremos derrumbar muros de prejuicios sobre las diferencias culturales.

Recrearemos el jardín partiendo de un imaginario colectivo femenino que nos mostrará los rituales y las peculiaridades:

Las mujeres en el Hammam.

Las mujeres tejedoras: las alfombras y los mitos, mujeres conocedoras de toda una tradición oral, el analfabeto bereber casi olvidado y de la escritura de los sueños. Mujeres que tejen los sueños o sueñan lo que tejen y lo plasman a través de los símbolos del Jung.

Las mujeres que recogen algas en el mar, las mujeres independientes, las analfabetas que sigue habiendo y las cultas. Las jóvenes y las que no son tan jóvenes, las artistas.

Observando la historia, teniendo memoria, algunas situaciones se repiten, nos son familiares, ya han sucedido en otras sociedades, salvando las distancias de las costumbres y la cultura. Solo es una cuestión de tiempo y de lucha que les corresponde a las mujeres, en el lugar que vivan, para avanzar.

Describiendo un mundo imaginario a través del lenguaje del cuerpo en movimiento, la pluralidad de lenguas: el español, el francés y el darija.

Para dar la voz a diferentes mujeres, de manera universal y atemporal, utilizando textos de diferentes escritoras, poetisas y filósofas de diferentes épocas, como los testimonios y experiencias de mujeres marroquíes, para mostrar a nuestras Hespérides:

- La mujer soñadora
- La mujer enamorada
- La mujer resistente y luchadora
- La mujer trabajadora
- La mujer sola
- La mujer independiente

Y describir un jardín donde está la presencia del agua, de los tejidos, de las alfombras, de la ropa llena de color, del polvo colorado, del **CUERPO** y de la **VOZ**, la juventud y la madurez.

Las canciones populares.

Los rituales. Los olores.

Y compartir historias, cuentos entre ellas y el **PÚBLICO**.

Alicia Soto

*“Todo empieza con el cuerpo de una mujer y el deseo de sentir la vida
Solamente después se instala el miedo y la codicia de poseer y dominar
La libertad y la intrepidez asustan a quienes nunca han emprendido un viaje
Pero la sangre profunda excava pacientemente el lugar de la flor que será
estrella*

*En cada vientre se hace eco el llamado del jardín, primordial y eterno
Y a pesar de los peligros, del abandono y del cansancio.
De granos de arena y lágrimas en gotas, se inventan nuevas raíces y un otro
cielo”*

Julio Martín da Fonseca

Elenco artístico multicultural

Lorenza di Calogero, Paloma Calderón, Sanae Assif, Ester Lozano, Alicia Soto.

Colaboradores Artísticos:

Carmen Kostina, Julio Martín da Fonseca, Miguel Ángel Camacho, Abdellah M. Hassak, Abdellah Chakiri, Elisa Sanz y Ana Lola Cosin.

El proceso creativo, residencias artísticas y talleres de convivencia, Marruecos y España:

El proyecto se desarrolla en dos etapas: una primera fase de investigación y creación entre enero y abril, que concluye con una presentación pública en formato **work in progress**, y una segunda fase de estreno y funciones a partir de septiembre.

De forma paralela, se realizan talleres de teatro-danza titulados **Cuenta tu cuerpo**, dirigidos a mujeres marroquíes y extranjeras en Marruecos y a mujeres marroquíes residentes en Valladolid.

Los testimonios y experiencias compartidas en estos talleres nutren directamente la creación del espectáculo y el trabajo del elenco.

Contenido del taller: Cuenta tu cuerpo.

Una experiencia de encuentro, creación y expresión colectiva. Para construir un tiempo común donde se pueda sentir la cercanía de las miradas y de los cuerpos: que callan, que hablan, que bailan, y que cantan. ¿Que puede llevar un cuerpo dentro?, ¿qué memorias, historias y sueños? “Por detrás de los tejidos, de las puertas, de las costumbres, hay siempre un cuerpo que respira”.

Ese taller es una oportunidad de compartir la sabiduría femenina, hecha de experiencia y intuición. Una creación de mujeres, dirigida para todas e invitando a un artístico y transformador encuentro de culturas.

Periodos de trabajo · 2020

Proyecto desarrollado con la colaboración de la Association Nouvelle Vision; la Embajada de España en Marruecos; el Instituto Cervantes de Casablanca; el Théâtre La Fol (Casablanca); el Ministerio de Cultura de Marruecos; la Direction Régionale de la Culture – Région Casablanca (Théâtre d'Ain Harrouda); y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad y la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria.

El proyecto se articula en tres fases.

La **primera fase** tiene lugar en Casablanca (10–29 de febrero), donde Alicia Soto imparte el taller ***Cuenta tu cuerpo*** y desarrolla el proceso inicial de creación junto al elenco y un grupo de mujeres marroquíes y extranjeras.

La **segunda fase** se desarrolla en Valladolid (1–29 de marzo), con una residencia artística en el Teatro Serrada centrada en la creación del espectáculo.

La **tercera fase** combina España y Marruecos, con residencia artística en el Teatro Calderón de Valladolid (18–26 de septiembre), talleres con mujeres marroquíes y gitanas, y el **estreno nacional** los días 25 y 26 de septiembre.

El estreno en Marruecos tiene lugar el 27 de noviembre en Rabat, dentro del programa Visages, España de Hoy.

Críticas

Resumen de la crítica — Festival Internacional de Teatro de Bagdad

Llega la obra **El jardín de las Hespérides** para reconfigurar los conceptos estéticos y existenciales en un molde artístico singular, encarnando una poética visual y corporal profunda que combina la coreografía —como diseño de los cuerpos en su movimiento evocador— con la dramaturgia, que talla preguntas a partir del silencio y teje relatos desde la presencia.

La maestría de la obra se manifiesta en la unidad de su discurso intelectual, estético y dramático. No se limita a la actuación o la danza, sino que se expande como una experiencia filosófica y poética que concibe el espacio, el tiempo y el cuerpo como entidades interconectadas.

La obra, cuidadosamente seleccionada dentro de las actividades de la sexta edición del **Festival Internacional de Teatro de Bagdad**, marcó un hito en su programación, reafirmando que nuestro teatro es capaz de acoger experiencias internacionales sin perder su identidad, transformándolas en un diálogo vivo entre culturas. Su elección no fue únicamente artística, sino una visión estética que afirma que la libertad comienza en el cuerpo y que el arte es un lenguaje que no se traduce: se vive.

No es solo una obra, sino una meditación sobre la existencia, la memoria y el cuerpo que se niega a ser borrado y se empeña en ser el primer libro de la libertad.

En una época en la que la esencia del ser se reduce a la imagen, este espectáculo devuelve a la belleza su profundidad filosófica y proclama que el teatro, cuando danza, escribe la poesía misma de la vida: con un cuerpo que recuerda su mito y con un mito que sangra en su cuerpo.

Resumen de la crítica — Periódico Backstage — 21 de marzo de 2025

La obra ofreció una experiencia sensorial y contemplativa que deslumbró al público y lo llevó a un viaje por los laberintos del yo femenino, donde las emociones se entrelazan entre el dolor y la alegría, entre las restricciones y la liberación, y entre la opresión y la resistencia. Con una visión artística innovadora, **la directora Alicia Soto reescribe esta historia, haciendo del “jardín” un espacio interior para cada mujer, donde conserva sus sueños y decepciones y busca encontrar su camino hacia la iluminación.**

los elementos escenográficos que lo conforman, incluyendo la iluminación, los efectos musicales y el vestuario, los que jugaron un papel fundamental a la hora de resaltar los estados psicológicos de los personajes.

Mohamed Sami

Periódico Backstage / Al Arab, Túnez, marzo 2025

Resumen de la crítica — Le Quotidien — 21 de marzo de 2025

La tercera edición del evento «**Túnez Teatros del Mundo**» fue inaugurada ayer, jueves 20 de marzo, en la sala «**Le 4ème Art**» de Túnez. Organizado por el Teatro Nacional Tunecino (TNT).

«El Jardín de las Hespérides» **se revela como una odisea sensorial e introspectiva que conduce a los espectadores por los meandros del alma femenina. Las emociones se entrelazan, oscilando entre el dolor y la alegría, la opresión y la liberación, la sumisión y la resistencia, ofreciendo así una lectura renovada de la experiencia femenina en el mundo actual.**

En el plano artístico, el espectáculo se distingue por una fusión sutil entre lo visual y la musicalidad.

A través de una fusión sutil de mito y modernidad, de movimiento y narración, de opresión y esperanza, «El Jardín de las Hespérides» se afirma como una obra profundamente comprometida, porta ora de un mensaje de emancipación y solidaridad femenina. Al capturar la complejidad de la experiencia femenina en toda su riqueza, este espectáculo revela una realidad donde memoria, resistencia y sueño se entrelazan para dibujar los contornos de un futuro más libre y más justo.

Redacción · Túnez · Teatros du Monde

Lectura analítica de la representación teatral El Jardín de las Hespérides

Así, desde el título, la obra libra su batalla “feminista” tanto estética como intelectualmente.

Hay dos niveles poéticos que se entrelazan: la estética visual del espacio —basada principalmente en el cuerpo danzante— y la poética del lenguaje hablado —poemas y relatos personales.

Además del cuerpo y el lenguaje, hay otros elementos como luz, sonido, música, utilería y el uso del espacio vacío del escenario, que contribuyen a crear una retórica visual integral capaz de construir un sistema interpretativo que genera significados continuamente, negándose a ser mera ornamentación vacía.

Al explorar todos esos jardines —especialmente los interiores: historias, decepciones, dudas, sueños, espíritu de desafío, encantos y cicatrices de sus cuerpos— la obra plantea una paradoja extremadamente dura: si el cuerpo de la mujer representa el paraíso para el hombre, a menudo ese cuerpo se convierte en un infierno para la propia mujer. El cuerpo pierde su propiedad, convirtiéndose a la vez en fuente del honor y la vergüenza de otros. Esta polaridad —paraíso e infierno— revela una verdad más profunda, con frecuencia ignorada: el cuerpo femenino es un espacio donde chocan significados y conceptos radicalmente contradictorios; reducido a fuente de deseo y placer para el hombre, mientras es un espacio de autoridad, represión y cosificación para la mujer.

Hoshank Waziri*

Resumen de la crítica — La Verdad de Murcia (3 febrero 2021)

“La obra coreográfica *El jardín de las Hespérides* de Alicia Soto puede plasmar en el espectador una auténtica experiencia de **sinestesia**. Ese jardín pasa a ser **el interior de los cuerpos de mujeres libres, mujeres valientes, fuertes, independientes**.

Todo conjugado en **perfecta armonía** logra una obra realmente interesante. **Un estilo compuesto de tantos detalles que resulta difícil catalogar por su acertada diferencia**. La puesta en escena nos traslada a vivir **de forma personal diferentes situaciones**. **El final es una explosión de júbilo** entre polvos de colores que cubren los cuerpos de esa espléndida mezcla de mujeres.”

Margarita Muñoz Zielinski

Crítica de Danza. Periódico La verdad de Murcia, 3 de febrero 2021

Resumen de la crítica – Teatro Calderón de Valladolid

“Con la que se abre, **brillantemente**, la temporada teatral 2020/21. Este último trabajo es, para mí, **otra grata sorpresa, un avance en su carrera**. Trabajo realizado con mujeres porque es **una reflexión sobre la mujer de cualquier condición y etnia**, de cualquier parte del mundo.

Esa isla, en realidad está dentro de cada mujer, y puede y debe evocarla para sentir, para gozar plenamente de la vida. **Muy bien las actrices bailarinas**.

Interesante la música de Abdellah Hassak, original la iluminación y buena dirección teatral.”

Carlos Toquero Sandoval

Resumen de la crítica — Cristina de Lucas — marzo 2021

“El espectáculo es **rico en imaginería dancística y emocionalmente muy intenso**, con **una austeridad escénica que resalta la palabra y el movimiento** de las cinco mujeres que componen el elenco.

Nace inicialmente como un proyecto hispano-marroquí, pero finalmente **emerge como una reflexión universal sobre la identidad femenina** y el pesado bagaje de penalidades e imposiciones que aún hoy la configuran.

El sutil hilo narrativo que sustenta la obra construye un relato de liberación que alterna la rabia y la serenidad, el desafío y el abatimiento, la sensualidad y la angustia. **El tono general no es enfático, quejumbroso o violento, sino introspectivo y hasta por momentos esperanzador.**”

“La coreografía creada por Soto incluye **potentes imágenes y símbolos**. Cuerpos que ruedan y trabajosamente se deslizan por el suelo **evocan sentimientos de humillación y sufrimiento físico**, pero también esa **voluntad inquebrantable de levantarse** que articula la obra. El grupo enlazado tiene el poder expresivo de una escultura viviente y maleable y, cuando avanza por el escenario, evoca la dureza de un viaje dificultoso pero superable gracias al **esfuerzo compartido**.

Es la antesala de la transformación de sus protagonistas en mujeres nuevas, fuertes y libres.”

Cristina de Lucas

Académica de las artes escénicas y crítica de la revista londinense Bachtrack.

Ficha Artística

Un jardín que ha sido creado gracias al gran trabajo que ha desarrollado un equipo artístico de primer nivel, formado por nombres como el de la propia Alicia Soto, creadora, coreógrafa, dramaturga e intérprete; Julio Martín da Fonseca, que se ha encargado de la dirección teatral; la gran Elisa Sanz, diseñadora de espacio escénico y vestuario y que cuenta con 8 Premios Max en su haber y que este año 2020 acaba de ganar uno más; y se ha encargado de diseñar todo el vestuario de la obra y el destacado diseñador Miguel Ángel Camacho con también varios premios Max en su haber.

Paloma Calderón, bailarina nomina mejor interprete femenina Premios max 2020, Lorenza di Calogero, premio mejor bailarina 2019, premios de artes escénicas de la Generalitat Valenciana.

Creación y coreografía: **Alicia Soto**

Dramaturgia: **Alicia Soto, Julio Martín da Fonseca y Carmen Samudio Kostina**

Dirección teatral: **Julio Martín da Fonseca**

Intérpretes: **Lorenza Di Calogero, Paloma Calderón, Sanae Assif, Ester Lozano y Alicia Soto**

Textos: **Carmen Samudio Kostina, otras autoras**

Música original: **Abdellah M. Hassak**

Diseño de iluminación: **Miguel Ángel Camacho**

Técnico: **Paloma Cavilla**

Diseño de vestuario: **Elisa Sanz**

Cover: **Ana Lola Cosin**

Fotografía: **Luis A. Barajas**

Video: **Mundimag**

Comunicación: **Golden Leads y Agencia Lemon**

Producción: **João Sousa Marques y Marina Arranz**

Administración: **Sofía García Fernández y Virginia Grigelmo**

Gestión: **João Sousa Marques**

el jardín de las Hespérides

UNA PRODUCCIÓN DE:

CON EL APOYO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:

COMPAÑÍA SUBVENCIONADA POR INAEM Y JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

