

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

1 - 17 DIC

TEMPORADA 2023
SALA JARDIEL PONCELA

EL GRITO DEL CARDO

TEXTO
SANDRA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN
INMA GONZÁLEZ

MÚSICA ORIGINAL
LUIS MIGUEL LUCAS

COLABORACIÓN ESPECIAL
CARMEN LINARES

PRODUCCIÓN
TRAJÍN TEATRO

teatrofernangomez.com

MADRID

EL GRITO DEL CARDO

Teatro

Sala Jardiel Poncela

Del 1 al 17 de diciembre de 2023

Horario de funciones:

De martes a sábados: **20.30h**

Domingos: **19.30h**

Duración: **75 minutos (aprox.)**

Ficha artística y técnica

Idea original	Sandra Jiménez e Inma González
Dirección	Inma González
Dramaturgia	Sandra Jiménez
Actriz	Inma González
Música original y espacio sonoro	Luis Miguel Lucas
Colaboración especial	Carmen Linares
Estudio de grabación	MoldiumSound
Técnico de estudio de grabación	Rubén Ruíz Miranda
Diseño de iluminación	Raquel Rodríguez y Alicia Pedraza
Vestuario	Trajín Teatro
Ambientación de vestuario	María Calderón
Espacio escénico	Trajín Teatro
Ambientación de escenografía	Rubén Díaz de Greñu
Taller de escenografía	Agustín López y Régis Cabal
Fotos y cartel	Raquel Rodríguez
Audiovisuales promoción	Sergio Milán
Producción	Trajín Teatro
Producción ejecutiva	Agustín López e Inma González
Distribución	a+Soluciones Culturales

Sobre la obra

El grito del cardo es un espectáculo creado para darle voz a aquello que permanece a la sombra cuando lo diferente, lo controvertido, lo que se sale de las normas establecidas, se reprime o se oculta en el olvido. La condición social con la que nacemos, nuestras circunstancias, e incluso nuestro sexo, determinan el papel en el mundo que nos es designado, limitando nuestra capacidad de libertad. Somos lo que podemos, o lo que nos dejan ser. Así, cuando intentamos trascender roles y patrones, nos topamos con una violencia que va penetrando en el alma y que deja una profunda huella en lo que somos. La huella de la imposibilidad.

A través de constantes idas y venidas en el tiempo, Mariana nos irá revelando cuales fueron sus estrategias para poder sobrevivir en un mundo donde ser mujer, pobre y huérfana te condena a la exclusión, a la soledad. La memoria juega un papel esencial, ya que presente y pasado se van confundiendo en una habitación de constricción donde acecha la muerte. Una habitación que surge como metáfora de todo lo que escondemos de puertas para adentro: el abandono, la cerrazón, la miseria, la injusticia. Una habitación de una residencia cualquiera donde, tras años de silencio, por fin se escuchará el grito de una flor que, habiendo crecido en los márgenes de lo convencional, conserva intactas sus espinas y su dignidad.

Nuestro espectáculo es una obra coral, donde las ideas se han ido gestando en un proceso de creación colectiva. Le hemos dado forma desde un punto de vista multidisciplinar, al margen de los roles teatrales comúnmente establecidos, que se han desdibujado.

Proceso creativo

El espectáculo se va configurando a partir de un trabajo de creación colectiva en el que todos los elementos escénicos son creados en el proceso de ensayos. Tanto texto como espacio sonoro, luz, escenografía y vestuario, se van integrando como elementos que cubren las necesidades que van surgiendo en diferentes improvisaciones. A través de ellas, nos hemos ido acercando al personaje de Mariana y su entorno, su contexto vital, sus pulsiones, sus dudas y sus contradicciones, siempre desde diferentes ángulos y perspectivas, pero siempre con el mismo horizonte creativo. Todo nace de una única raíz, que irá germinando para darle forma a una realidad en el que todos los elementos tienen el mismo valor y sostienen una historia llena de metáforas, de poesía, de elementos ricos en matices. En *El grito del cardo*, todo gira, en torno a una única idea en la que cada elemento aporta lo esencial con el objetivo de encontrar un equilibrio entre acción, palabra, objeto, entorno, música, luces y sombras.

Teatro Trajín, trayectoria

El Trajín Teatro nace en 2018 con el estreno de *Mauthausen. La voz de mi abuelo*. Inma González, arranca este proyecto por la necesidad de darle forma a la historia de su abuelo. Después de 20 años de profesión, Trajín Teatro se ha convertido en un proyecto personal de futuro en el que continuar con la investigación en el hecho teatral.

El espectáculo fue candidato en los Premios Max 2019 a mejor espectáculo revelación y mejor dramaturgia revelación. En 2020 repitió candidatura a mejor espectáculo revelación. También fue recomendado por la Red de Teatros y SAREA. Y fue ganador del premio a mejor espectáculo de sala en la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo 2019, premio a mejor texto y espectáculo en el Festival TOC El Puig 2019, premio del jurado y del público Escénica FOIOS 2020 y premio a mejor dirección y mejor actriz Festival Vegas Bajas 2020, premio a mejor actriz en el 42 Festival de Teatro Ciudad de Palencia.

Un profundo y meticuloso trabajo con el objeto, así como el uso poético de todos los elementos que componen la escena se reafirmarán como sello de identidad de la compañía, que vuelve a apostar por el formato unipersonal para darle voz a los invisibles.

El motor del trabajo de la compañía

Hacemos teatro como responsabilidad moral, porque creemos que nuestro compromiso como artistas es rescatar del olvido todo aquello que permanece silenciado y que está abocado a perderse entre las grietas oscuras de la historia. En nuestro primer espectáculo, *Mauthausen. La voz de mi abuelo*, lo hicimos con una historia real, con una herencia familiar que, aunque era autobiográfica, está enmarcada en un contexto histórico que muchos de nuestros abuelos vivieron y del que se habló muy poco. No conocemos nuestra historia porque ellos, los que la padecieron, vivieron reprimidos y no tenían fuerzas para compartir lo sucedido. Pero nosotros tenemos la obligación de preguntar, y de transformar los hechos en arte, alumbrarlos, elevarlos, para intentar que no se vuelvan a repetir, para intentar, de alguna manera, darle el lugar que merecen y dotarles de dignidad, esa que sólo se concede con poesía. Porque, al fin y al cabo, la historia de los hombres y mujeres es siempre la misma y, aunque no podamos cambiar su curso, sí podemos cambiar nuestra mirada. Ahora, con *El grito del cardo* hemos querido ahondar en la imposibilidad para, a través de la ficción, preguntarnos por los límites y las consecuencias de la represión. Una vez más nos hacemos cargo de nuestro pasado reciente, de nuestra herencia. Pero, esta vez, la dotamos de mayor fuerza poética, para arrancarle a la imaginación lo que los acontecimientos castraron. Hemos querido convertir a Mariana, nuestra protagonista, una mujer de la posguerra española, en una heroína a la altura de su destino. Un destino de ficción, que resuena a memoria.

El equipo

Inma González

El empieza su formación como actriz en 1994 en la Fundación Municipal de Arte y Cultura de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), de la mano de Mercedes Carrillo y Auxi Tapia. En esta primera etapa empieza a trabajar de manera profesional con la compañía local Octopussy Teatro, hasta que en el año 2000 arranca su aventura madrileña y comienza sus estudios de Arte Dramático en la Escuela de Interpretación de Jorge Eines.

Durante los cuatro años de formación recibe entrenamiento corporal de la mano de Hernán Gené y clases de voz con Daniel Jiménez. Completa su formación recibiendo clases con algunos de los directores referentes de la escena teatral actual como Andrés Lima, Paco de la Zaranda, Piero Steiner, Joan Arqué y Roger Julia (Rhum & Cía), Jesús Noguero, Raúl Serrano... Ha sido miembro fundador de la compañía Tejido Abierto Teatro de Jorge Eines y la compañía de teatro infantil Los Gorriones.

En estos momentos está al frente de Trajín Teatro, una apuesta personal en la que está volcando todo su saber hacer en el escenario y en la gestión cultural.

Sandra Jiménez

Actriz licenciada por la RESAD de Madrid en Interpretación Textual. Se forma también en la Rose Bruford College de Londres (Beca Erasmus). Postgrado en Siglo de Oro (Fundación Pepe Estruch) y doctorado de "Teoría, Historia y Práctica del teatro" en la Universidad de Alcalá. Complementa su formación en La Guindalera, Estudio de J.C. Corazza, y con directores como Jorge Eines, Anne Bogart y Ellen Lauren (SITI Company), Jeremy James (Théâtre du Soleil) o Marcello Magni (Complicité). Ha participado en producciones teatrales en Inglaterra y en España, entre las que destacan *Calipso* (Compañía Dolores Marco, Festival de Teatro de Mérida), *Norah* (Zekura Ura Theatre Company, Londres), *Juntos, 125 años más* (Yllana), o *Romeo y Julieta* con la compañía Workgroup, con la que desarrolló procesos de creación y trabajo de composición a través de la técnica de Viewpoints.

En 2013 cofunda Trastea-Experiencias Creativas, para darle forma a un proyecto de investigación teatral para niños y adultos, centrado en la investigación de nuevos lenguajes escénicos, site-specific y creación colectiva. Ha escrito e interpretado sus propios textos en *Divertidero Lunar* (inglés/español para niños), *Se Traspasa* y *La Boda Salvaje* (Site-specific theatre). Es además cantante y colabora en proyectos educativos para el desarrollo del pensamiento crítico a través del teatro y los procesos creativos.

Luis Miguel Lucas

Luis Miguel Lucas es músico, compositor y actor. Se forma en la Escuela de Interpretación de Jorge Eines, en el Conservatorio Profesional Federico Moreno Torroba y en la Escuela de Música Creativa de Madrid. Completa su formación como actor y músico con Hernán Gené, Patrick Doyle, Roque Baños, Claudio Ianni, Ramón Paus o Alejandro Román, entre otros. Como actor ha trabajado en producciones teatrales tanto para adultos como para niños, como *Animales Nocturnos* (Gira internacional) y *Andrés el Ciempiés* (teatro de títeres) con la compañía Karrusel, y como actor y compositor en *Yoyo y Divertidero Lunar* (Trastea -Experiencias Creativas-), y *1941, Bodas de Sangre* de Jorge Eines (Compañía: Tejido Abierto), con la que ha realizado gira nacional, internacional y Centro Dramático Nacional (Madrid).

En el mundo audiovisual, ha compuesto y arreglado música para la serie *Goldfarmers* y el cortometraje *Para Sonia*. Ha realizado producciones musicales para varios discos y ha intervenido como instrumentista de clarinete, laúd, ukelele, banjo y guitarras.

Sus últimos trabajos como compositor han acompañado los montajes de site-specific theatre *Se traspasa* y *La Boda Salvaje* de Trastea -Experiencias Creativas- y *Mauthausen. La voz de mi abuelo* de Trajín Teatro.

Exposición *Sueño de emancipación: El olvido en femenino* Exposición de collages

De **Sandra Jiménez**

Hall Sala Jardiel Poncela

Del 1 al 17 de diciembre de 2023

La exposición se podrá visitar al acceder a la obra *El grito del cardo*

Temática y objeto

Esta exposición de collage acompaña la obra *El grito del cardo* como extensión de un tema en común: la mujer a la sombra, en un contexto de represión. Desde ambas disciplinas, teatro y collage, se aborda una temática desde dos prismas distintos que confluyen en la raíz, en el motor de su ser. Ambas trabajan con la historia real y con la ficción, y tienen en común un lenguaje poético y metafórico, que nos permite ahondar en la comprensión de una realidad desde un punto de vista más troncal, más universal, para ir de lo concreto a lo interseccional. La mujer y la imposibilidad de ser, de emanciparse, son el nexo conductor de ambas. El objeto, tanto utilizado para la creación de la puesta en escena, como elemento principal del collage, es utilizado en ambos casos como portador de metáfora, siendo transmutado y despojado de su funcionalidad cotidiana. Así, tanto la puesta en escena como el trabajo de collage, tienen raíces comunes en el proceso creativo.

Es absolutamente necesario entender cuál fue papel de la mujer en la posguerra española para comprender las reivindicaciones y los problemas actuales. Entender que el retroceso fue significativo, que el adoctrinamiento fue radical, que todo lo conquistado en los primeros años del siglo XX, estalló por los aires en una guerra en la que, las que verdaderamente perdieron, fueron las mujeres. Mujeres de toda ideología, con y sin bando, más o menos conscientes, sufrieron la transformación de una sociedad que ahora reprimiría todo gesto emancipatorio, todo intento de evolución, todo atisbo de construcción de una identidad en femenino. Mujeres que venían de haber conquistado derechos y libertades, tuvieron que adaptarse de manera abrupta a un mundo en el que eran consideradas seres inferiores, sin voz ni opinión. Mi trabajo como artista es analizar y descubrir qué hay detrás de esos rostros que se revelan en fotografías que no sé muy bien si encuentro, o me encuentran. Mujeres que tuvieron que acatar un mundo que se convirtió en prisión, castigadas por el mero hecho de ser mujeres. Observar unos rostros condenadas al silencio, al segundo plano, al olvido, para devolverles un paraíso perdido, para devolverles su identidad y su dignidad.

Ellas, nuestras bisabuelas, abuelas, madres, perdieron la posibilidad de poder ser. Yo, a través del collage, construyo una metáfora que habitar para entender mejor su dolor, un poema que conquistar, un lugar que pudo ser pero que fue arrebatado. Lo hago a través de objetos que, o bien les pertenecían, o bien tuvieron que aceptar como propios. Lo anhelado, lo impuesto. Siempre pequeñas, siempre diminutas, atrapadas en un mundo de capas y discursos que jamás tenían nombre de mujer. Las no escritoras, las no artistas, las no pensadoras, las nadies. Mi trabajo trata de reconstruir, a duras penas, lo que no fue, lo que pudo haber sido. Devolverles un paraíso perdido, hacerles dueñas y protagonistas de su propia historia, esa que no lleva su nombre, porque fue borrado.

La presencia de la voz es fundamental en esta exposición. Por ello, se ha creado una audioguía con textos que acompañan a cada collage, y que sirve como metáfora para devolverle la voz a todas las mujeres silenciadas. Una audioguía expresamente creada para darle palabra, grito, susurro, a todos los rostros de mujer que se revelan a través de cada obra, para atesorar y rescatar de la memoria a todas las voces de las que no pudieron ni contar ni contarse a sí mismas su propia historia. Todas las voces en una sola, que brota del olvido. Una audioguía que nos sumerge, de manera más profunda y completa, en un viaje a través de la posibilidad, de un sueño de

emancipación con mirada y voz de mujer.

La artista: Sandra Jiménez

es mujer de teatro y collagista. En ambas facetas su proceso creativo bebe de ambas fuentes, lo escénico y lo plástico. El teatro le permite llevar la palabra a límites que trascienden lo cotidiano a través de la acción; el collage, ensanchar, romper, dislocar las realidades tal y como las concebimos antes de someterlas a la pregunta que transforma el paisaje y proporciona nuevas perspectivas. No se puede concebir su trabajo y su manera de contar sin la presencia de un fuerte lenguaje poético, sin el peso de lo metafórico, sin el impulso de hablar en femenino de lo femenino. Otro elemento presente, tanto en sus collages como en sus textos, es la lucha activa desde una trinchera artística. Su trabajo es siempre reivindicativo y pone en el foco central lo silenciado, lo reprimido, lo relegado al olvido. El objeto es el elemento conductor de todos sus procesos, la fuente de la que mana cualquier historia. Trabaja con él desde una perspectiva arqueológica, antropológica, ya que considera que la huella del tiempo está presente en él, y tiene el poder de transportarnos a lugares conocidos, familiares, de despertar en nosotros una fuerte nostalgia, de traer al aquí y al ahora todo el pasado contenido en él. El objeto al que

quedaron adheridos todos los acontecimientos, todos los anhelos; el objeto como testimonio de un tiempo anterior que tiene mucho que revelar.

