

CARCOMA

Adaptación teatral de la
novela de Layla Martínez

CARCOMA

Adaptación teatral de la novela de Layla Martínez

Reparto: Fátima Cué, Eli Zapata, Esperanza García–Maroto y Paula Cueto

Escenografía: Anna Tusell

Diseño sonoro: Raquel Martínez

Iluminación: Roberto Rojas

Ayudante de dirección y asesoría de movimiento: Paula Cueto

Dirección y dramaturgia: Mireia Salazar Campoy

Una coproducción de:

Contacto: Mireia Salazar Campoy
info@calatea.es
645 641 398

LA MEMORIA POLÍTICA (PARANORMAL) Y LA VENGANZA DE LAS MUJERES POBRES

“Aquello le había crecido dentro igual que a mi madre, igual que a mí. Hice lo que pude, pero las cosas que se llevan dentro no se arrancan fácilmente. En esta casa eso lo sabemos bien.”

Carcoma, Layla Martínez.

Carcoma es la primera novela de Layla Martínez, publicada en noviembre de 2021 por el sello independiente “Amor de Madre”, que en sus dos primeros meses en librerías agotó dieciséis ediciones. Actualmente ha superado la quincuagésima edición y se ha publicado en otros países de Europa y Latinoamérica.

Carcoma es una obra que se sirve del género de terror para hablar de cuestiones como la clase, la memoria histórica y la violencia patriarcal.

La historia transcurre en un pueblo de la Alcarria conquense. Un pueblo, como tantos otros, en el que todavía habitan los silencios, rencores y miedos heredados de la Guerra Civil y la posguerra.

Un pueblo, según la autora, lleno de fantasmas que siguen escondiéndose sin encontrar la paz, merodeando por los montes, por las calles, por las tapias de los cementerios, por algunas casas...

La obra está protagonizada por un clan de mujeres que generación tras generación viven atrapadas en una casa que construyó el bisabuelo justo antes de que estallara la Guerra Civil. Una casa que es a la vez refugio y maldición.

Algunas de ellas hablan y se relacionan con los muertos (esos muertos de las cunetas y los montes), las sombras y también con las santas. A los ángeles les tienen miedo. Alguna intentó escapar a su destino, pero no pudo. Todas han sido víctimas de diferentes violencias. Todas han ido heredando odios. Todas se relacionaron de una manera u otra, a lo largo del tiempo, con la familia más rica del pueblo, los Jarabo.

Algunas decidieron vengarse. Esta es su historia.

EL MONTAJE

Cuatro actrices intervienen en este montaje, encarnando a las cuatro mujeres protagonistas de esta historia: la bisabuela, la abuela, la madre y la nieta.

El trabajo de creación de estos personajes se realiza de forma colectiva, tomando como base diferentes técnicas interpretativas. Para la investigación de todo lo relativo a las tradiciones cristianas, el imaginario de la santería, las maldiciones y la magia negra, nos basamos en el Teatro Documental. Para poder manipular las figuras de los santos y las santas, así como de otros objetos que se encuentran presentes en la obra, nos servimos de algunas técnicas del teatro de objetos, explorando así su memoria y su contenido simbólico. Para representar el universo de lo oculto, los fantasmas y las presencias, utilizamos el teatro de sombras.

Carcoma es una obra que presenta un mundo dividido en dos: la muerte y la vida / la riqueza y la pobreza.

Sirviéndonos de las imágenes de los y las santas que tan presentes están en la obra, recrearemos esa dicotomía.

Del lado de las protagonistas, encontraremos la casa, que estará inspirada en un retablo religioso. Fuera de la casa, el patio con una parra seca habitado por figuras de santos y santas populares, de ropas viejas y gestos de sufrimiento (algunas incluso, atravesadas por espadas o con partes de su cuerpo mutiladas) .

Del otro lado, encontraremos un espacio habitado por santos y santas más cercanos a las élites eclesiásticas, de ropas limpias y gesto apacible, que configurarán ese mundo puro y virginal perteneciente a la familia Jarabo.

Las actrices serán las encargadas de manipular y dar vida a esas figuras de santos y santas que en algún momento, se transformarán en personajes.

El ambiente sonoro y la iluminación nos ayudan a generar, sostener y potenciar el universo que rodea esta historia de desasosiego, misterio y venganza.

REFERENCIAS ESPACIO ESCÉNICO

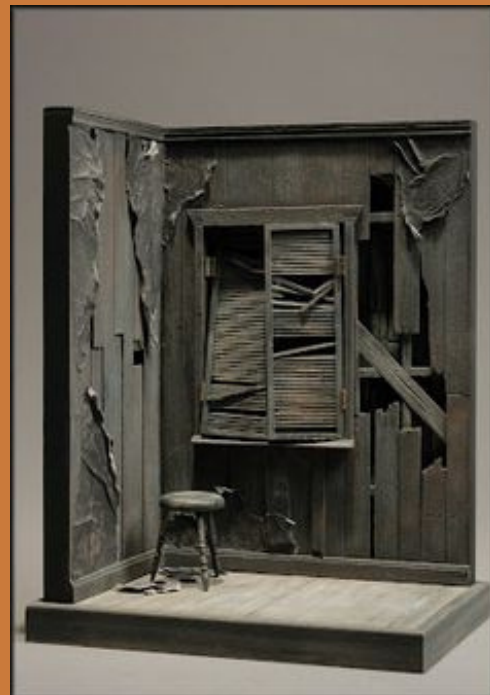
“La vieja tenía razón, nunca acabé de crearme que estuviese atrapada en esta casa por más que me lo dijese (...) Las mujeres de esta familia solo salimos de aquí cuando se nos llevan”.

Carcoma, Layla Martínez

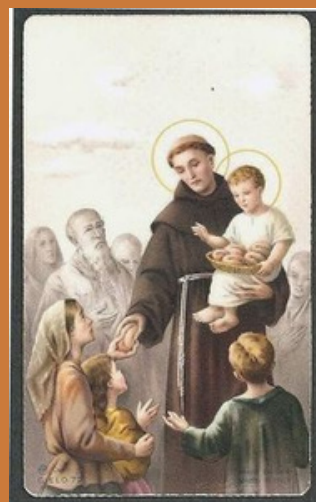
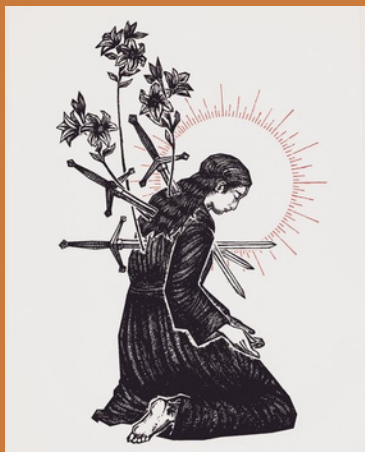
Estructura de la casa

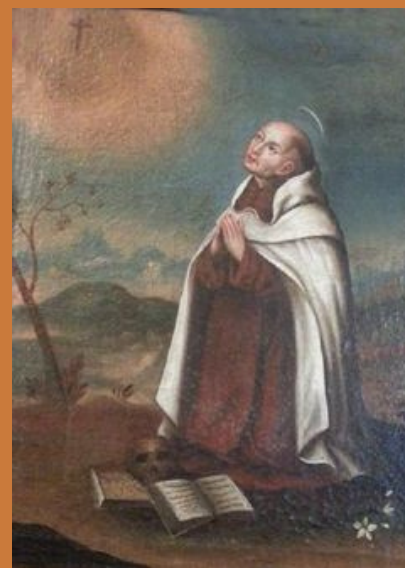
Interior de la casa

Las Santas y santos populares

Los santos de la élite

EQUIPO ARTÍSTICO

REPARTO

Fátima Cué (Santander, 1977)

Artista escénica. Profesora de Música en Educación Secundaria. Licenciada en Geografía. Formada en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria y en el Conservatorio Oficial Jesús de Monasterio, en Santander con flauta travesera y canto. Se forma en creación escénica con Simone Forti, Pere Sais, Joan La Barbara, Mónica Valenciano, Juan Lorient, Antonio Ramírez, Antonio Ruz, Elena Córdoba, Luz Arcas, Camille Hanson, entre otras. Con su performance “La flor del ajo”, comienza a centrar su trabajo en la investigación del cuerpo y la voz ahondando en sus orígenes, sus formas rituales, en lo ancestral y primitivo.

Su trabajo vocal le lleva a colaborar con artistas de la escena, como la Compañía de danza Sharon Fridman, el creador sonoro Brandon Labelle, la fotógrafa francesa Sandrine Moukagni, o con las bailarinas Camille Hanson, María Escobar y Melania Olcina (NIOBE), entre otras. Imparte talleres de investigación sonora y de experimentación colectiva bajo las figuras de las “Cantatas” en diferentes espacios. Ha guiado procesos de creación colectiva dentro del programa POLINIZA que se desarrolla dentro del ámbito de educación con el Museo Reina Sofía, con el TEATRO PRADILLO y las vecinas de prosperidad y con personas con trastornos de alimentación y salud mental (programas dentro del área de educación del REINA SOFÍA). Actualmente forma parte de la obra de teatro Ancestras y de un proyecto de investigación junto a Melacina Olcina.

Eli Zapata (Córdoba, 1980)

Actriz licenciada en Arte Dramático en la ESAD de Córdoba. Se forma con distintos creadores y directores como Andrés Lima, Jaime Chávarri, Benito Zambrano, Beatriz Peña, Xavier Bobés, José Sanchis Sinisterra, con el que ha participado en alguno de sus proyectos, o José Carlos Plaza, con quien ha mantenido un entrenamiento amplio y permanente. Ha trabajado para distintas compañías de teatro como Matarile, La Cantera, Vértebro, En Crudo, Colectivo Kong o La Academia del verso de Alcalá.

Colabora como performance con el artista Abajo Izquierdo en numerosas acciones.

Miembro del colectivo Investro donde ha participado como intérprete y desarrollado un entrenamiento e investigación escénica.

En el mundo audiovisual proyectos audiovisuales con Marta Azparren, Shu Lea Cheang, Eduardo H. Garza. Ha trabajado en la producción durante varios años con la productora Sabre, en la gira de Cinco horas con Mario con Lola Herrera y Señora de rojo sobre fondo gris con José Sacristán. En la actualidad colabora en el programa de radio "Por el principio" de la Cadena Ser y pone voz en distintos audiolibros. Formadora de teatro. Actualmente en gira con la compañía Estigma dentro del la Red de Teatros Alternativos 2023 y con la obra Ancestras, de la Compañía Calatea.

Esperanza García Maroto (Jaén, 1977)

Actriz formada en el Teatro de la Abadía, Escuela de Creación Teatral Mar Navarro, Central de Cine y UNIR. Completa su formación con maestros como Macarena Pombo, Carmen Rico, Benito Zambrano, Estudios Ivana Chubbuk (Los Ángeles, EEUU), Jan Ferslev (Odin Theatre) o Carla Hool (HBO), entre otros.

Recibe la beca Laboratorio La Abadía "Los últimos días de la humanidad de Karl Krauss".

Actualmente, forma parte de la compañía Teatro de Fondo, siendo protagonista de la obra "Señora Einstein", que se estrenó en Madrid en 2023 y con la que continuará de gira por España en 2024.

Este año ha recibido el Premio a Mejor Actriz por "Señora Einstein" en el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas 2023 de Puebla de la Calzada (Badajoz).

Algunos de sus trabajos destacados han sido: "Ancestras" dirigido por Mireia Salazar, "Las cautivas" de la Compañía LADiana (Festival de Teatros Romanos de Itálica, 2018), "El Embrujado" de Teatro de LA Abadía (Corral de Comedias de Alcalá, 2017), "La Verbena de la Paloma" de Els Comediants, "Las huellas de la Barraca" en varias ediciones con montajes dirigidos por José Luis Fernández Puentes y con la que recibió varios premios a la mejor actriz.

Además ha participado en las series de TV, como "Sagrada familia" (Netflix), "Desaparecidos", "El don de Alba", "Ciega a citas" y "El accidente" y en el largometraje "Nosotros", dirigido por Felipe Vara del Rey.

Paula Cueto (Madrid, 1990)

Actriz, pedagoga teatral y especialista en movimiento.

Fundadora de la compañía Calatea, combina la creación escénica con la dirección de proyectos de intervención social a través de las artes. Es directora artística del Centro de Artes La Praga. Se forma en la EMAD (2009–2012) en interpretación y profundiza en metodología de investigación práctica cursando el Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual (2014) en el Museo Reina Sofía/ Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca. Formación específica en teatro físico junto a Residui Teatro (2009– 2014) A nivel teórico ha cursado el Máster de Teoría y Crítica de la Cultura (UC3M).

Como integrante de Calatea es cocreadora de obras como "Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua" (2016),

"All Cats Are Beautiful" (2019), "Guantes para Bailar Usera" (2019), "Esa cosa inmensa" (2020). Además trabaja como performer y/o asistente de dirección con otros artistas nacionales e internacionales como: Mapa Teatro en Testigo de las Ruinas (Festival Fringe, 2016), Marta Echaves en La contrarrevolución de los caballos (MACBA, Barcelona 2016 y MNCARS, Madrid 2017), Marco Godoy en Double Reverb (Centro Centro, Madrid, 2019), Kate McIntosh en IN MANY HANDS, (La Casa Encendida, 2019), Compañía Minimons en Un teatro al Jardí (2019), Rosana Antoli en Gestos Delirantes (Centro Centro, 2020). Es asistente de dirección y asesora de movimiento en Ancestras, de Mireia Salazar Campoy (2021).

Últimas publicaciones: "Arrojarse a lo incierto. Lo que la práctica artística nos enseña" (Espacios de Educación Superior) y "El perfil propio de educación artística: guía para profesorado de ed. primaria e infantil" (RED PLANEA)

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA

Mireia Salazar Campoy (Barcelona, 1981)

Creadora, educadora y artista escénica.

Se forma en Teatro e Intervención Social y Teatro del Oprimido en la Escuela Forn de Teatre Pa'Tothom, de Barcelona (2007–09), de la mano de Jordi Forcadas.

Recibe formación de Teatro Comunitario con Adhemar Bianchi y Mónica Lacoste del Grupo Catalinas Sur de Buenos Aires y de Orlando Cajamarca del grupo Esquina Latina de Cali, Colombia.

Fundadora de la asociación y compañía teatral El Xiringuito, Teatre i Comunitat (2009) con la que desarrolla diferentes proyectos artísticos, talleres y formaciones con diferentes comunidades, y es cocreadora de piezas teatrales como "Un conte submergit" (2011), Quan les flors volaren (2012) y Trencant el silenci (2013).

En el año 2014 se traslada a Madrid y desde entonces recibe diferentes formaciones en interpretación, dramaturgia, teatro físico, danza y dirección escénica con profesionales como Marta Calvó, Pilar Gómez, la compañía Residui Teatre, José Sanchís–Sinisterra, Marcelo Díaz, Julia Varley, Lucía Miranda y Carlos Tuñón. Desde el 2015 dirige el grupo de teatro "Las Teatrekas" formado por 18 mujeres del barrio de Vallecas de entre 45 y 75 años con las que ya ha estrenado dos obras de creación colectiva, "Entre Vecinas" (2016) y "De barro, flores y lucha" (2018).

En abril de 2021, con el apoyo de Calatea y el Centro de Artes La Praga, estrena Ancestras, una obra de autoficción sobre las mujeres de su linaje materno que ha sido representada en diferentes circuitos teatrales en más de veinte ocasiones.

ESPACIO SONORO

Raquel Martínez Muñoz (Santander, 1982)

Estudia la carrera superior de música entre 1989 y 2000 en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, especializándose en piano. Forma parte, hasta 2022, del dúo de música experimental Atthis junto a David Coello (dlb). Autoeditan su primer disco, Sentimiento oceánico (2015), en formatos cassette y libro. Han actuado en festivales como Formes Diverses de Vida (Bcn) y Luz Negra (Mad), en salas como Chimeres Space (Atenas), Màgia Roja (Bcn), Ojopatio (Málaga) o Espacio B (Mad). Participan en el recopilatorio Cave's (EMR) y colaboran con artistas como Ana Béjar. Su segundo disco, Una botánica propia (EMR, 2018), lo presentan con un monográfico en Radio Clásica (Ars Sonora).

Han actuado en Ruido Vírico (Audiotalaia, 2020) y en el festival internacional INSONORA (2020). Ese mismo año, organizan (y actúan en) la primera edición del festival de música experimental Mur Mur, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2023 su música es seleccionada para el ciclo Relatos del Ruido (Hacia una Historia Escuchada de la Música Experimental en España), comisariado por Miguel Álvarez Fernández en la Cineteca de Matadero. En 2021 se encarga, en solitario, del diseño sonoro de la obra teatral Ancestras, dirigida por Mireia Salazar Campoy. En 2022 participa como pianista en el proyecto Ecstatic Dance Ritual (colectivo Edda), que se estrena en el Esoteric Art Festival de Madrid. En diciembre de ese año actúa en los Encuentros Escultórico–Sonoros que organiza la artista y gestora cultural Laura Escallada (LEA) en el Taller–Escuela de Cerámica de Somo.