

PROGRAMA PEDAGÓGICO DEL TEATRO CUYÁS

CUADERNO PEDAGÓGICO

PATROCINA

Fundación **MAPFRE**
Canarias

Teatro Cuyás

DONDE NO HABITA EL OLVIDO

teatrae.com

PROGRAMA PEDAGÓGICO DEL TEATRO CUYÁS

Créditos

Autora:
Gemma Quintana

Diseño y maquetación:
Pilar del Sol (IDAFE)

Ilustraciones originales:
Mafalda Santamaría
Eunice Santana

Fotos promo:
Gustavo Martín

ÍNDICE

PRESENTACIÓN. No están todas las que son...	3
ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO	4
BLOQUE 1. CONTEXTO	4
I. 1 Señas de una generación de creadores y creadoras	5
1.1 La generación del 27, ellos y ellas	5
1.2 Quitarse el sombrero, símbolo de una revolución	7
I.2 Las Sinsombrero	9
2.1 ¿Quiénes son Las Sinsombrero? ¿En qué se parecen?	9
2.2 Otros puntos de encuentro	11
Constelación Sinsombrero	15
BLOQUE 2. DEL CONTEXTO AL TEXTO: <i>DONDE NO HABITA EL OLVIDO</i>	16
2.1 El origen de un espectáculo. ¿Por qué estas cinco mujeres?	17
2.2 Cinco creadores, cinco vidas, una época	18
Ángeles Santos. Pintora	18
Josefina de la Torre. Poeta (y mil cosas más)	22
Lucía Sánchez-Saornil. Poeta y activista	27
Marga Gil Roësset. Escultora y joven promesa	31
Maruja Mallo. Pintora y musa	34
TRAS VER EL ESPECTÁCULO	38
BLOQUE 1. DEL TEXTO AL ESCENARIO	38
I.1 ¿Quién es quién en el espectáculo? Ficha artística y técnica	39
I.2 Claves escénicas del espectáculo	40
BLOQUE 2. REFERENCIAS Y ACTIVIDADES	44

PRESENTACIÓN

No están todas las que son...

Que nuestros referentes femeninos ocupen su lugar en la historia depende de que los jóvenes los conozcan. Maruja Mallo decía que los jóvenes son los que cambiaban el pasado con el ímpetu del presente. Si estas historias se quedan en su retina a través del teatro, se estará culminando este proyecto, cuyo objetivo es plantar la semilla que combata el injusto olvido. Hacerlo de forma actual, lúdica, dinámica, con medios que les son cercanos (como el audiovisual y la música) tal vez nos ayude a captar su atención, a acercarnos a las historias de nuestra Historia. Si estas mujeres, Las Sinsombrero, quedan impresas en su memoria como un cuerpo con vida que les transmitió sus emociones, habremos logrado lo que queríamos. ¡Que el arte haga su trabajo!

Romina R. Medina

Dramaturga, actriz y directora de *Donde no habita el olvido*

Donde no habita el olvido es un espectáculo que quiere devolver a las creadoras a su lugar. Y este objetivo es una vía de dos sentidos. El trabajo de esta nueva compañía canaria, La Intempesta, surge de una profunda y profusa labor de documentación. Con el ímpetu de proponer temas sociales, vinculados a la igualdad, se centra en el trabajo de cinco mujeres que son solo cinco ejemplos, muy notables, de aquella generación de creadoras que estamos recuperando, Las Sinsombrero. Por ello, uno de los sentidos primarios de la pieza es devolver a este grupo de mujeres a su lugar en la historia y en nuestro imaginario. Reivindicar a través de ellas a toda una generación enterrada bajo la arena, esperando un viento favorable que las saque del olvido. Por la otra vía está el medio, devolverles su lugar también es volver a situarlas en su espacio artístico, es decir, el teatro. Devolverlas a su lugar es presentárselas, con la belleza y la emoción de una puesta en escena, a nuestros jóvenes. Esa también es una tarea de Teatrae, y por eso esta pieza se estrena en nuestro programa pedagógico. Teatrae también es su lugar.

En casi dos horas de espectáculo no seremos capaces de profundizar en esta generación femenina extraordinaria, la más inquieta y rupturista de todos los tiempos. Por eso hemos creado este material que, por un lado se hace eco de interesantes proyectos, documentales y educativos, que tienen a Las Sinsombrero como protagonistas; y por otro, ofrece una visión panorámica de toda la generación y de estas cinco mujeres que protagonizan *Donde no habita el olvido*: Ángeles Santos, Josefina de la Torre, Lucía Sánchez Saornil, Marga Gil y Maruja Mallo. Ellas son la parte por el todo, ellas son cinco claros ejemplos del espíritu creativo y renovador que movía a estas mujeres. No están todas las que son, pero con las que están podremos abrir un camino de reconocimiento de otras muchas.

Para las actividades nos hacemos eco del maravilloso proyecto *webdoc* de la página leer.com, lleno de recursos educativos y propuestas de actividades. Igualmente, proponemos dos actividades donde el teatro es el motor: la crítica y la creación escénica a partir de la inmensa constelación de Las Sinsombrero.

A black and white photograph of a large crowd of people in a public square. In the foreground, a man in a dark suit and hat is seen from the back, looking towards the crowd. The crowd is dense, with many people wearing hats and coats. In the background, there are buildings and a street lamp.

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

BLOQUE 1

CONTEXTO

1. LA GENERACIÓN DEL 27, LA DE TODOS

¿Has escuchado hablar de la **Generación del 27**? ¿La has estudiado en clase? Se trata de un grupo de artistas que desarrollaron su trabajo entre 1920 y 1930, décadas clave de la cultura española. No solo se trata de una de las nóminas artísticas más excepcional de la historia cultural española, sino que también identifica aquellas décadas creativas, pero ... ¿Quiénes forman aquella Generación del 27?

Se trata de un inquieto y talentoso grupo de jóvenes intelectuales y artistas que protagonizaron el *boom* de libertad y creatividad que culminó con la proclamación de la Segunda República. Posteriormente, con la dictadura, serían acallados por la historia oficial. Al final de la dictadura y durante la transición española, los hombres de esta Generación del 27 fueron ocupando su lugar como referentes ideológicos y creativos de un pasado más luminoso. Se abría un nuevo modelo político, social y cultural que pretendía transformar nuestro imaginario colectivo. Pero este imaginario se escribió en masculino (singular o plural), solo en masculino.

¿Por qué no podremos ser nosotras, sencillamente, sin más? No tener nombre, ni tierra, no ser de nada ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas o azules los lirios.

Ernestina de Champourcín

Las llamamos Las Sinsombrero y debemos devolverles su lugar en la historia del arte, la cultura, la política y la vida.

CONTEXTO

Antologías, biografías, memorias de aquellos creadores de la también llamada Generación de la República o Generación de la Amistad se ocupaban exclusivamente del trabajo creativo de los hombres, dejando a un lado los nombres, retos y logros de las mujeres que también formaron parte de aquella Generación. ¿No le falta a la Historia una parte? Sin ellas, la historia no está completa.

Conocer a ese grupo de mujeres creadoras, que también se expresaron artísticamente, experimentaron y rompieron moldes, será el objetivo de este cuaderno. Así podremos tener una visión completa de aquella etapa cultural e intelectual en España.

Junto a pintores como Dalí, a cineastas como Buñuel, a músicos como Falla, a poetas como Alberti, Lorca, Cernuda o Salinas, desarrollaron su carrera escritoras como María Teresa León, Concha Méndez, Josefina de la Torre, pintoras como Ángeles Santos o Maruja Mallo, compositoras como Rosa García Ascot... y muchas más. Ellas y ellos compartieron espacios, se reunieron en tertulias que cambiarían la visión del mundo y del arte, crearon sus propios lugares de reunión y reivindicación. Ellas también fueron activistas y vanguardistas, libre pensadoras, intelectuales inquietas, mujeres que trataron de vivir de su propia obra.

2. QUITARSE EL SOMBRERO, SÍMBOLO DE UNA REVOLUCIÓN

A finales del siglo XIX, el sombrero era un signo de jerarquía social para ambos sexos ¡Era impensable aparecer en eventos sociales con la cabeza descubierta! Pero era un complemento incómodo (imagínate en lugares como el teatro) y por eso ya contaba con numerosos detractores y detractoras, especialmente entre los vanguardistas. Rechazar el sombrero, formaba parte del rechazo a ciertas costumbres, como el cambio en la moda femenina de los años 20: ¡Mujeres con pantalones y corte de pelo a lo *garçon*! ¡Menuda extravagancia!

El movimiento “oficial” de lo que Gómez de la Serna llamó sinsombrerismo se desarrolló en torno a los años 30. Pero fue entre 1923 y 1925 (no sabemos la fecha exacta) cuando tuvo lugar su primer acto público, una *performance* protagonizada por Maruja Mallo, Lorca, Dalí y Margarita Manso en plena Puerta del Sol. Como muchas de las iniciativas de este grupo de originales creadores, solo se trataba de un acto provocativo sin conciencia de acción revolucionaria. Después, serviría para denominar a una amplia generación de mujeres: Las Sinsombrero.

Gómez de la Serna, líder oficial del movimiento del sinsombrerismo, nos regala una hermosa definición de lo que significaba “ir por el mundo sin sombrero”:

Un día se nos ocurrió a Federico, a Dalí, a Margarita Manso, que era estudiante [sic] de Bellas Artes, y a mí quitarnos el sombrero porque decíamos parece que estamos congestionando las ideas, y atravesando la Puerta del Sol nos apedrearon llamándonos de todo [...] se comprende que Madrid vio en eso como un gesto rebelde y por otro lado narcisista.

Maruja Mallo

Quiere decir presteza en comprender y en decidirse, afinidad con los horizontes que se atalayan, ansia de nuevas leyes y nuevos permisos, entrada en la nueva cinemática de la vida, no dejar nunca en el perchero la cabeza, no apagar luces del aceptar, ir con rumbo bravo por los caminos de la vida, desenmascararse, ser un poco surrealistas.

Gómez de la Serna

No llevar sombrero fue para unos un gesto de transgresión, a otros solo les parecía una “pataleta” de jóvenes de buena cuna. Pero que no llevaran sombrero las mujeres fue considerado todo un acto de travestismo. Como nos cuenta Maruja Mallo en la cita del inicio, al verles sin sombrero en la calle les apedrearon y les insultaron.

Un ejemplo: en las fotos de las fichas de ingreso de la Universidad Complutense entre 1928 y 1931 ellas preferían mayoritariamente retratarse sin sombrero. Se descongestionaron así algunas ideas, aunque la revolución duró apenas hasta 1936. Tras la guerra civil española y con la dictadura, se empezó a asociar no llevar sombrero con ser de izquierdas. No llevar sombrero fue un gesto de rebeldía que quedaría asociado a una época de creatividad e innovación.

I.2. LAS SINSOMBRERO

1. ¿QUIÉNES SON LAS SINSOMBRERO?

Las Sinsombrero es el nombre que recibe “la mejor generación femenina de la historia artístico-cultural de España”.

Este grupo de mujeres tienen en común que:

- **Nacieron entre 1898 y 1914:** entre el año que España pierde las colonias y el año en que se inició la Primera Guerra Mundial.
- **Todas tomaron Madrid como centro de trabajo:** aunque nacieran y desarrollaran parte de sus carreras en otras regiones, residieron, estudiaron o crearon en la capital, donde bullía la vanguardia española.
- **A finales de la década de los 20 comienzan a mostrar su obra en lugares que serán referentes de la época:** *Revista de Occidente*, *La Gaceta Literaria*, la Residencia de Estudiantes o el Lyceum Club Femenino.
- **Eran creadoras abiertas a conceptos de modernidad y vanguardia que provenían de Europa,** especialmente el surrealismo.
- **Y al mismo tiempo, tenían mucho interés por recuperar la tradición popular española.**
- **Eran muy sensibles a la realidad social del país, con la que se comprometen:** muchas de ellas ponen su vida en riesgo por esta lucha, ya fuera en favor de las clases humildes o contra la desigualdad de la mujer.
- **Todos, ellos y ellas, “se enfrentaron a un destino que rompió sus vidas y sus carreras de forma abrupta, demoledora, des-terrándolos al exilio” o enterrándolos en cunetas.** Algunos y algunas nunca regresarían.

El surgimiento de esta generación de mujeres tiene que ver con el nuevo siglo y el surgimiento de una nueva conciencia femenina.

A mediados del siglo XIX surge y se afianza el sufragismo y los movimientos feministas de Europa y Norteamérica. La revolución industrial y la Primera Guerra Mundial sacó a la mujer del hogar y la trasladó al mundo laboral, con los hombres en el frente. Tras la contienda, se fue aprobando el voto femenino en países como Finlandia (1906), Rusia (1917), Estados Unidos (1920), Reino Unido (1928) y en España (1931) con la llegada de la República.

Poco a poco, iba surgiendo la conciencia emancipadora de la mujer en todas las capas de la sociedad. A finales de los años 20, la necesidad de emancipación era un clamor. Se iban abriendo puertas hacia la igualdad gracias a la independencia económica, la participación en la vida pública y el acceso a la educación. No toda la sociedad aceptaba estos cambios, especialmente la Iglesia, pero ya eran imparables.

En España, entre 1910 que se permitió el acceso a la Universidad y 1939 en que la dictadura paraliza este desarrollo, este **modelo de nueva mujer** irrumpe en la esfera pública.

Los hombres de la Generación del 27 compartían las ideas de ruptura con el pasado y conciencia de grupo.

Por su parte, las mujeres de esta generación, Las Sinsombrero, debían además conquistar del espacio público mediante su arte, lo cual resultaba vital para ser visibles en la sociedad y proyectar su trabajo y sus reivindicaciones artísticas y sociales.

Así, en su propio trabajo creador, debían levantar una iconografía colectiva con personajes literarios y pictóricos que las representaran, tanto su identidad creativa como la propuesta de modelos femeninos fuertes y emancipados.

Un claro ejemplo de esto son las jóvenes que Ángeles Santos, pintora del grupo, refleja en su cuadro *La tertulia*.

No fue fácil entrar en la vida cultural e intelectual de aquella España. Una de las herramientas para lograrlo fue la sororidad, la **estrecha colaboración entre ellas**, a pesar de ser muy distintas. También tenían una relación intergeneracional con las mujeres que las antecedieron. Se sentían vinculadas con la Generación del 14, aquellas mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent, María de la O Lejárraga o Carmen de Burgos, que habían propugnado una mujer moderna, profesional, incorporada al mundo político y defensora de la igualdad. Las Sinsombrero reivindicarían, además, su propio lugar en el mundo artístico.

2. OTROS PUNTOS DE ENCUENTRO

A. LYCEUM CLUB FEMENINO, LUGAR DE ENCUENTRO

El Lyceum Club Femenino fue el nombre que recibió en 1926 la “primera asociación feminista del país”: un lugar en Madrid para compartir inquietudes culturales e intelectuales, debatir y trabajar por los derechos de las ciudadanas españolas.

Fue un espacio inspirado por otros similares que estaban surgiendo en ciudades como París, Londres o Nueva York. La primera presidenta fue María de Maeztu, pedagoga, humanista y fundadora de la Residencia de Señoritas. Según Maeztu, el Lyceum pretendía: “facilitar a las mujeres españolas, recluidas hasta ahora en sus casas, al mutuo reconocimiento y a la mutua ayuda”; es decir, impulsar y sustentar un movimiento de fraternidad femenina y permitir a las mujeres organizarse para intervenir activamente en los problemas culturales y sociales del país.

Se abrió un local en la Casa de las Siete Chimeneas, Calle Infantas, 31, en Madrid.

En el Lyceum, el voto de las asociadas ha sido francamente favorable a la poesía.

En sus inicios, tuvieron serios problemas para su constitución como asociación social pues, precisamente, las mujeres (junto a menores de edad y personas con discapacidad) no podían disponer de su propia economía. Y no faltó la polémica en la prensa del momento (la redes sociales de los años 20) donde fueron tildadas de criminales, liceomanas, ateas, excéntricas o desequilibradas.

Resistieron y denunciaron estas actitudes retrógradas e insultantes e impulsaron debates sobre, por ejemplo, el sufragio femenino, que no llegaría a España hasta 1931.

Arrancó con 115 socias. En 1929, tres años después de su fundación, ya eran 500.

En 1939 el Lyceum fue clausurado fulminantemente. Sus instalaciones fueron ocupadas por la Sección Femenina de la Falange. Para borrar su labor, que fue una historia revolucionaria ejemplar, se destruyó la documentación y solo se conserva el material que pudieron guardar algunas socias.

Para saber más

Lyceum Club Femenino - de la mano de Paz Montalbán y Kika Fumero

El Lyceum

Buscar

ENERO 2024

QUÉ FUE EL LYCEUM CLUB FEMENINO DE MADRID

L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6

El Lyceum Club Femenino cumplió su labor y fue fundamental a la hora de propiciar un lugar de socialización de las mujeres que aspiraban a desarrollar su talento artístico e intelectual.

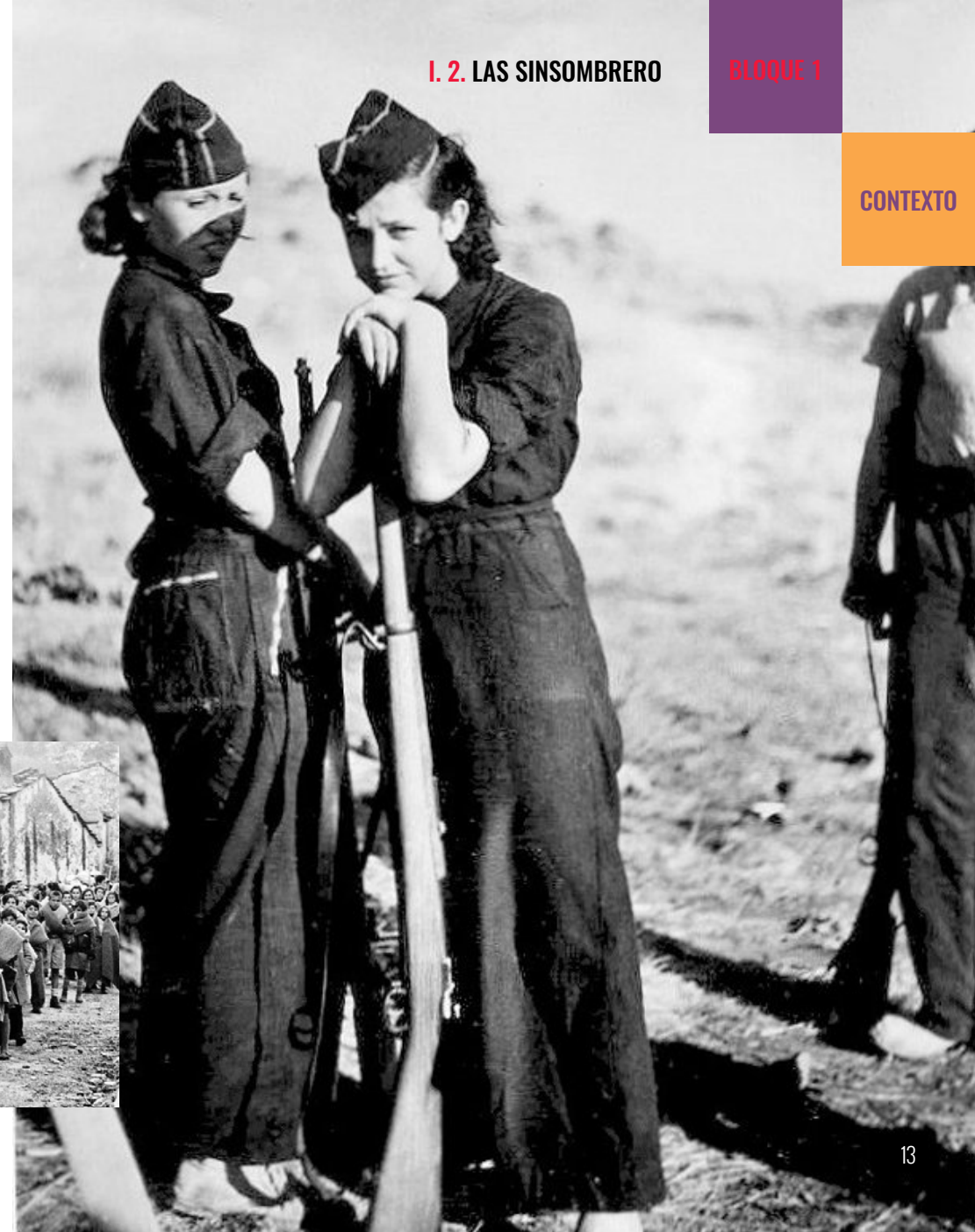
B. LA GUERRA CIVIL Y EL EXILIO: INTERIOR O EXTERIOR

Estos años de creatividad y avances sociales y culturales, quedaron sepultados tras la guerra civil española.

Muchas de estas mujeres, que había militado en el bando republicano, tuvieron que exiliarse. Otras trataron de sobrevivir en la España oscura del franquismo, son las llamadas “ocultas impecables”, Sinsombrero no exiliadas del país pero sí arrancadas de su vida creativa y de reivindicación, silenciadas. Fue un cambio doloroso y traumático para aquellas mujeres que habían sido libres y transgresoras, que habían podido votar, que habían logrado cierta igualdad y ahora debían vivir bajo el yugo del franquismo. Muchas no pudieron exiliarse por cuestiones económicas o familiares, y tuvieron que adaptarse o abandonar su vida creativa.

Se adaptan como pueden al modelo represivo: Josefina de la Torre, bajo seudónimo, escribe novelas de amor e intriga y ya no publica su poesía hasta 1968 (*Marzo In completo*), Ángeles Santos cambia su estilo vanguardista por uno más convencional y objetivo. Carmen Conde, que sería la primera mujer en entrar en la RAE, modifica su escritura para sobrevivir, pues en los años 40 es detenida por republicana.

Las exiliadas viven distintas realidades en los países de acogida. Más tarde, las que se quedan y se adaptan para seguir trabajando serán duramente criticadas por hacerlo bajo el franquismo. Pagaron un alto precio por quedarse: el olvido y los prejuicios frente a su obra.

¿Sabes lo que es un seudónimo?

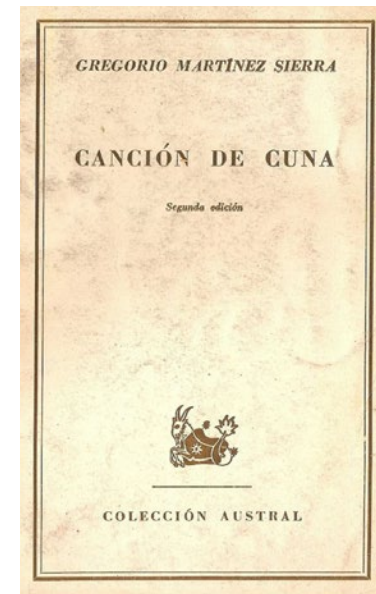
Si te dedicaras a la escritura, ¿por qué motivo publicarías con otro nombre?

No es que el uso de un seudónimo (nombre que usa un o una artista, en vez del suyo propio) se diera solo entre los creadores del siglo XX, o que lo usaran solo las mujeres; pero resulta significativo que muchas creadoras sinsombrero de esta generación, optaran por publicar con un nombre inventado y cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo.

Lucía Sánchez Saornil, poeta ultraísta que aparece en la pieza y que podrás conocer en este cuaderno, publicaba poemas con el seudónimo masculino Luciano de San-Saor. Lucía era lesbiana y escribir bajo nombre de hombre le permitía publicar sus poemas sensuales y amorosos en clave heteronormativa. Tener un seudónimo masculino le daba más libertad a la hora de expresarse.

Josefina de la Torre, sin embargo, usará el seudónimo femenino Laura de Cominges (segundo apellido de su padre) para escribir novelas. Tiene mucho éxito como novelista en su época, pero Josefina consideraba que su verdadera vocación era la poesía, así que prefirió ocultar su verdadero nombre para firmar sus “novelas de amor e intriga para señoritas de provincia”.

De las mujeres de la generación anterior también hay ejemplos como Carmen de Burgos, periodista y escritora, cuyo seudónimo era Colombine, aunque usaba otros tan divertidos como el de Perico el de los Palotes. María de lo O Lejárraga, también conocida como María Martínez Sierra, solía firmar su obra con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Su actividad literaria no era bien vista por su familia, prefirió ocultar su actividad literaria bajo el nombre de su marido.

CONSTELACIÓN DE LAS SINSOMBRERO (un grupo que sigue creciendo)

Fuente: Tania Balló y leer.com)

- ARTES PLÁSTICAS
- LITERATURA
- FILOSOFÍA Y POLÍTICA
- MÚSICA

BLOQUE 2

**DEL
CONTEXTO
AL TEXTO**

DONDE NO HABITA EL OLVIDO

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

A las que llevaron el esfuerzo de querer manifestar su interior: A una pintora que se parió a sí misma a través de formas que se escapaban al otro lado del espejo. Y a una artista poliédrica que trazó un puente desde su isla a Madrid, añorando que su voz quedara entretejida en nuestros corazones... o a una militante cuyas balas fueron versos apuntando a nuestra conciencia... o a una niña genio que hizo de la muerte su propia escultura tallada con un ímpetu desbordante. Y a una creadora que maquilló su propia máscara para llamar la atención sobre lo que llevaba realmente dentro.

Prólogo

DONDE NO HABITA EL OLVIDO

2.1. EL ORIGEN DE UN ESPECTÁCULO ¿POR QUÉ ESTAS CINCO MUJERES?

Las Sinsombrero son un grupo amplio de mujeres creadoras, como has podido ver. Sin embargo, el espectáculo *Donde no habita el olvido* tiene cinco protagonistas. Hay cinco relatos dentro de este gran retablo, cada uno dedicado a una creadora, aunque sus vidas se mezclarán con otras compañeras de generación.

La autora del texto, y también directora del espectáculo, Romina R. Medina nos cuenta la razón de su elección al optar por estas cinco mujeres:

Las cinco artistas que aparecen en la obra son Ángeles Santos, Josefina de la Torre, Lucía Sánchez Saornil, Marga Gil Roësset y Maruja Mallo.

La elección de estas artistas frente a otras, parte en un principio de algo con lo que yo trabajo a través del arte: la intuición. Mi corazón me llevaba hacia estas cinco.

Ángeles Santos me dejó hipnotizada al conocer su cuadro “La tertulia” y trabajarlo en una improvisación en uno de los talleres en el Teatro del Barrio. Fue una artista precoz (capaz de pintar dos de los cuadros más importantes de la vanguardia espa-

ñola con 17 años). Y su obra, pintada en su propio piso al modo de las tertulias masculinas a las cuales ellas no tenían acceso, permitía reflejar esa desigualdad, ese encierro al que se sometía a la mujer desde el arte mismo.

Josefina de la Torre tenía que estar: por ser de Las Palmas, por tener de fondo vital la playa de Las Canteras, por ese vínculo entre la isla y Madrid (que tanto me recordaba a mi propia historia de vida). Nos sorprenderá conocer la magnitud de su talento polifacético. ¡Ha hecho de todo! Fue soprano, actriz, compositora, poeta, dobladora, guionista, ayudante de cine, novelista, reportera... Era imposible no hablar de ella y de cómo fue olvidada.

Lucía Sánchez Saornil es el eje central de la obra, y no es casual. Ella era una activista política valiente y una poeta extraordinaria. Era una justicia poética hacia una mujer que fue triplemente olvidada: por anarquista, por feminista y por lesbiana.

Marga Gil merecía un capítulo aparte, con su genio precoz que merecía ser conocido. Con Marga, joven escultora que se quitó la vida y que solo se recuerda por ese hecho y por su amor imposible

por el poeta y Nobel Juan Ramón Jiménez, había que reparar una injusticia. Queremos profundizar en ella, en su relación con su propia obra y con su mentora, Zenobia de Camprubí (esposa de Juan Ramón Jiménez) a la que ella admiraba desde niña.

Maruja Mallo, puro ímpetu vital y artístico, con ese personaje que ella misma se creó resultaba tan teatral y tan rica para la escena que tenía que estar. La mejor pintora española del siglo XX, reconocida fuera, pero olvidada aquí: había que devolverle su lugar. Ella cierra la obra, invita a estas mujeres a una fiesta para hacer hablar, por fin, a la Autora que las ha convocado.

Estas cinco mujeres y otras muchas son referentes femeninos para nuevas generaciones pero su legado quedó enterrado tras la guerra. Se trataba de nuestras madres fantasmas, nuestros primeros referentes feministas de la historia cultural en España. Sin ánimo de ser reduccionista, pues Las Sinsombrero son muchas, cada una de estas mujeres despliega un mundo a su alrededor, un mundo creativo, una forma de ser y estar en el mundo. Todas distintas y en algún punto, sus vidas se encuentran.

Ángeles Santos 1911-2013

En el Salón de Otoño, que es como un submarino del Retiro, náufrago de hojas y barro, ha surgido una revelación: la de una niña de diez y siete años. Ángeles Santos, que aparece como Santa Teresa de la pintura, oyendo palomas y estrellas que le dictan el tacto que han de tener sus pinceles.

Gómez de la Serna

Santos es una de las pintoras vanguardistas más reconocida de su tiempo. Plasmó en sus lienzos su excepcional mundo interior, transformando la realidad vivida “en un sueño imaginario”.

Con tan sólo 17 años, en 1929, creó dos de los cuadros que cambiaron el panorama pictórico español, *La Tertulia* y *El Mundo* (hoy expuestos en el Museo Reina Sofía).

Ángeles Santos tenía un mundo interior fuera de su época, del tiempo que le tocó vivir. Como otras compañeras de generación, se refugió en él, convirtiendo el arte en su único vínculo con el entorno. Y como otras compañeras artistas, su eterna condición de “niña” la fue debilitando.

La Tertulia formó parte de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1930. En el lienzo, Ángeles plasma a cuatro mujeres encerradas en un espacio claustrofóbico donde el deseo de movimiento protagoniza la escena. El cuadro cobra vida y vemos a la pintora junto a sus compañeras de piso, que se resisten a verse encerradas para ser retratadas: “La tertulia deberíamos seguirla fuera como hacen ellos... Basta ya de estar encerradas”.

Ángeles Santos

Con 17 años deja de ir al colegio para dedicarse solo a la pintura. Fue autodidacta y surrealista.

Su padre se convence de que debe dedicarse a la pintura, sin academias que la limiten pero dentro del entorno familiar. Aquella vida asfixiante hace que Angelita se evada pintando febrilmente.

El Ateneo de Valladolid hace una retrospectiva de su obra y expone 20 cuadros suyos.

Esta exposición es un hecho insólito para una mujer tan joven en aquel momento. Se convirtió en una joven prodigio de la pintura.

Octubre. Expone en IX Salón de Otoño de Madrid tres piezas: *Autorretrato*, *Niñas* y *Un mundo*. Se gana la admiración de personalidades de las élites intelectuales como Juan Ramón Jiménez, Lorca, Guillén y Gómez de la Serna.

1911

Nace en Portbou (Girona) Ángeles Santos Torroella.

Su padre era funcionario de Hacienda e inspector de aduanas, así que la familia viajó mucho por España y Francia.

1928

1928

Es descubierta como pintora: participa con tres obras en una exposición colectiva en la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.

Entre 1928 y 1929 llega a pintar mas de 40 cuadros, a toda velocidad y con un talento excepcional y una técnica asombrosa.

1929

1929

1929

Entre abril y septiembre, pinta simultáneamente dos de sus piezas más importantes: *La tertulia* y *Un mundo*.

Quiero un gran lienzo para pintar el mundo, le dije a mi padre. Puse en él todo lo que hasta entonces había visto, intuido y observado.

Un mundo es una obra de grandes dimensiones, afín al realismo mágico.

Se siente en la obra el influjo de los viajes por España (las ciudades, las casa, las vidas...) La pintora dijo que también le influyó la poesía de Juan Ramón Jiménez y la noticia de que se podría viajar a Marte.

Ángeles Santos

Expone individualmente en el X Salón de Otoño de Madrid con gran éxito.

Hace un viaje con su padre a París. Allí establece contacto con pintores y críticos de la capital francesa. Pero sufre una crisis mental: se pierde por el bosque, su padre la encuentra vagando. La ingresan en una clínica "de reposo" en Madrid.

Ya no pintaré más con la imaginación sino con la realidad.

Tras la guerra civil, la pintora optará por un camino artístico más convencional, tradicional y costumbrista. Seguirá pintando, pero al margen ya de su rebelde y enigmático estilo inicial.

1930

Expone en el Lyceum Club.

Su padre la acompaña a Madrid para esta ocasión y le permite entrar en contacto con creadores e intelectuales. Vuelve a Valladolid, con el ánimo desequilibrado, pues tiene un gran deseo de libertad que choca con su familia, que la considera extremadamente sensible y vulnerable.

1930

1936

Su obra figuró en el pabellón español de la Bienal de Venecia. Se casa con el pintor catalán Emilio Grau Sala.

Nace su hijo Julián, que llegará a ser artista plástico también, mientras su marido está en París donde quedará exiliado. Ángeles no le acompañará, se quedará en España.

1939

2013

Muere con 102 años de edad.

El mundo de la mujer era muy pequeño (...), yo quería libertad.

Ángeles Santos en *Donde no habita el olvido*

RELATO I

La tertulia

Esta primera pieza recrea, desde la ficción, el momento en que Ángeles Santos (interpretada por Alicia Ramos) pinta en 1929 su famoso cuadro *La tertulia*. Este cuadro refleja el anhelo de las jóvenes en la España de los años 20 por formar parte de un mundo que se movía muy rápido y que pretendía dejarlas fuera, o mejor dicho, dentro de las casas y el ámbito doméstico, como “ángeles del hogar”. Era una vida que no les pertenecía, de la que no podían tener el control.

Angelita, como le llamaban sus allegados, pinta *La tertulia* en un piso compartido con unas amigas que le hacen de modelos. La artista solía pintar a su manera, ajena a estilos y movimientos; pero esta obra se inserta en la llamada “Nueva Objetividad”: “Las cuatro figuras femeninas se muestran en actitud desafiante ante lo que el mundo espera de ellas como mujeres, y al mismo tiempo transmiten asfixia, aburrimiento y cierta tristeza... como si su destino no les perteneciera”.

Ángeles Santos

Josefina de la Torre 1907-2002

***Con vuestro ejemplo,
me inventé una ambición
y tuve
vuelos insospechados de gaviota.***

Poeta, actriz, soprano, novelista, guionista... Josefina fue una mujer del nuevo siglo, con una personalidad desbordante y la capacidad para dedicarse a diferentes ámbitos de las artes y vivir de su trabajo. Una vida polifacética que no tuvo gran reconocimiento. Como dirá en la obra respecto a sus compañeros de generación: “Ustedes también hicieron muchas cosas en aquellos años, queridos... ipero a ustedes sí les recordaron siempre!”

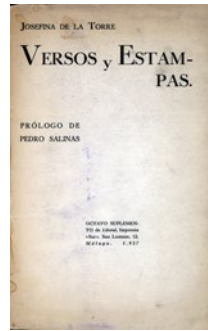
Destacó en el teatro de posguerra y llegó a ser primera actriz en el María Guerrero. Formó compañía propia y colaboró con grandes creadores de la escena de su tiempo. Trabajó en el cine como guionista, actriz y dobladora; también en la televisión. Vivió 95 años y los vivió, con sus dramas y sus alegrías, muy intensamente.

Escribe sus primeros poemas, uno de ellos dedicado a Galdós.

Con apenas 8 años empieza su recorrido literario. Su estilo lo impregnaban las voces de los modernistas canarios: Saulo Torón, Tomás Morales y Alonso Quesada. Conoció a Domingo Rivero de niña, cuando ya escribía.

Con 20 años publica su primer poemario, *Versos y estampas*, con prólogo de Pedro Salinas.

Josefina y Claudio ponen en marcha en su casa familiar de Las Canteras, Teatro Mínimo, un teatro de cámara vanguardista similar al impulsado por Carmen Baroja llamado El mirlo blanco o El caracol de Rivas Cherif. Teatro Mínimo estrenaba obras de autores como Ibsen y Chéjov en el entorno de la playa de Las Canteras para público intelectual y también popular.

Nace en Gran Canaria Josefina de la Torre Millares.

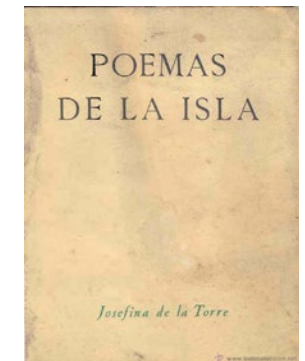
Nace en el seno de una familia con negocios y muy influyente culturalmente en las islas, tanto por parte de padre (de la Torre) los como por parte de madre, los Millares. Ambos, Francisca Millares y Bernardo de la Torre y Commingues tenían una gran influencia anglosajona en la que educaron a sus hijos.

Su hermano Claudio de la Torre recibe el Premio Nacional de Literatura por su novela *En la vida del señor alegre*.

Claudio era 12 años mayor que Josefina, pero será una figura fundamental en su carrera como actriz, dobladora y novelista. Compartían su amor por el arte de la interpretación y la escritura; ambos se introducirían en el mundo del cine.

Publica su segundo poemario: *Poemas de la isla*.

(La crítica apunta) *Con el mar como telón de fondo, Josefina aborda directamente temas como inconsciente, el deseo, el cuerpo y su sensualidad, la pasión y los sueños, haciéndose eco de la vanguardia surrealista, y con resonancias de otros estilos como el futurista. (...) Todo ello con la sencillez y el carácter lúdico que caracterizan su pluma fresca, marítima y campestre a la par, seria y festiva: una pluma sin complejos.*

Josefina comienza a trabajar para los estudios Paramount en Francia como actriz de doblaje.

Pone voz a la actriz y cantante Marlene Dietrich. Allí trabaja con su hermano Claudio, que será adaptador de guiones y director de doblaje. En los estudios coinciden con Luis Buñuel.

Tras el golpe militar, Josefina vuelve a Canarias donde permanecerá durante la guerra.

Debuta como actriz en el Teatro Nacional María Guerrero, en Madrid, con *La rabia*. La pieza sería un éxito.

1934

1934

1936

1936-1939

1938-1944

1940

1943

Gerardo Diego la incluye como miembro de pleno derecho del grupo de poetas de la Generación del 27 en *Poesía española. Antología 1915-1931*.

Josefina compartía con el grupo sencillez formal, lirismo interior, lenguaje cercano a la expresión popular y al mismo tiempo innovadora y vanguardista. Ella y Ernestina de Champourcín fueron las únicas mujeres poetas incluidas en esta antología poética.

Josefina interpreta, con Rivas Cherif al piano, el *Concierto de 1900* en la Residencia de Estudiantes.

Josefina se forma musicalmente (piano, guitarra y canto) en Canarias y cuando se establece en Madrid sigue estudiando con Damián Chao.

Su hermano Claudio y ella ponen en marcha la editorial La Novela Ideal.

En esta editorial y bajo el seudónimo de Laura de Cominges, escribirá "novelas de amor e intriga para señoritas de provincia". Una de esas obras sería un éxito de Josefina en el cine, *Idilio bajo el terror*.

A partir de su novela *Tú eres él*, escribió el guion de la película *Una herencia en París*, dirigida por Miguel Pereyra.

Sería una de las primeras mujeres reconocidas por su labor como guionista, aunque firmó el guión con su seudónimo.

Se convierte en primera actriz del Teatro Invisible de Radio Nacional.

Participa en Estudio I para TVE.

Estudio I es el espacio dramático que la televisión dedica al teatro, con representaciones de obras clásicas y modernas representadas por los mejores actores grabadas en estudio.

Interpreta un personaje en la serie *Anillos de oro* para TVE. Será su última intervención artística en público.

1940-1945

1944-1957

1968

1969

1989

1983

2002

Son años intensos como actriz de teatro y cine.

Actúa y también ejerce de ayudante de dirección, otro rol que no solían ocupar las mujeres. Acaba abandonando el cine, decepcionada pues lo considera frívolo y mezquino. Se dedica más intensamente al teatro y también comienza a trabajar en televisión.

1968. Publica su poemario *Marzo Incompleto*.

A pesar del año de publicación, algunas composiciones fueron escritas en los años 30. En 1945 se publicaron en la revista *Fantasía*. Esta obra indica un cambio de sensibilidad de la creadora.

Se publica su poemario *Medida del tiempo* (dentro del poemario Biblioteca Básica Canaria)

Su manuscrito *Él*, dedicado a su marido Ramón Corroto y escrito en los años 80, nunca fue publicado.

Fallece en Madrid.

Josefina de la Torre en *Donde no habita el olvido*

RELATO II

Idilio bajo el terror

En el día de su cumpleaños, una Josefina nonagenaria (interpretada por Ruth Sánchez) cercana a la muerte, se retrotrae a 1938 para hacerle ver a su *alter ego*, Laura de Cominges, que todo lo que escriban caerá en el olvido. Laura, sumida en el terror de la guerra, no concibe cómo las mujeres, que tanto consiguieron en la república, pueden perderlo todo después. Pero lo que menos entiende es cómo serán sus propios compañeros de generación los que participen de ese olvido. Y conversará con Lorca, y recordará cómo fue mil mujeres en una, una muchacha-isla.

Josefina de la Torre
M. L. Reyes

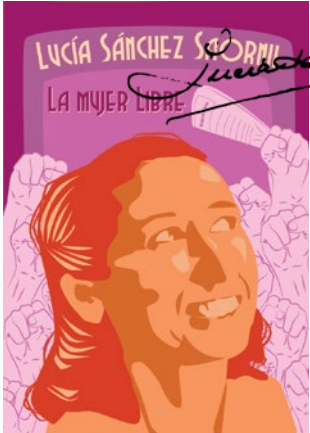
Lucía Sánchez Saornil 1895-1970

*Y en vano junto a ti la vida grita,
porque era de verdad que estabas muerta,
y un muerto de verdad no resucita.*

Lucía Sánchez Saornil

Poeta, activista anarco-sindicalista, feminista, co-fundadora de la revista *Mujeres Libres*. Mujer libre, que vivió su lesbianismo abiertamente en la época —y escribió sensualmente a mujeres bajo el seudónimo de Luciano de San-Saor—, una luchadora incansable y una poeta valiente cuyos versos se convirtieron en dardos a la conciencia colectiva. Lucía Sánchez- Saornil fue una de las pocas mujeres representantes del movimiento ultraísta en España y un claro ejemplo de la lucha antifascista hasta sus últimas consecuencias.

Lucía Sánchez Saornil

Escribe y publica sus primeros poemas que ya muestran un “temperamento poético, exquisito y delicado”.

Comienza su colaboración en la revista *Los Quijotes*.

Se trataba de un publicación importante de vanguardia, que supuso los orígenes del movimiento poético ultraísta. A veces publicaba versos bajo el seudónimo de Luciano de San Saor, que le daba una doble identidad, le permitía jugar con la ambigüedad sexual de sus versos y mostrar su rebeldía.

Se distancia del movimiento, que siente como aburguesado, y se centra en las reivindicaciones laborales de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) de tendencia anarco-sindicalista.

Se ve afectada por un despido masivo en Telefónica.

Ya había sido detenida en manifestaciones laborales, era público su activismo.

1895

1914

1916

1916

1918

1921

1924

1931

Nace en Madrid.

Lucía nace en el seno de una familia humilde. Cuando muere su madre se queda a cargo de su hermana, pero puede seguir asistiendo al colegio. Era una gran lectora.

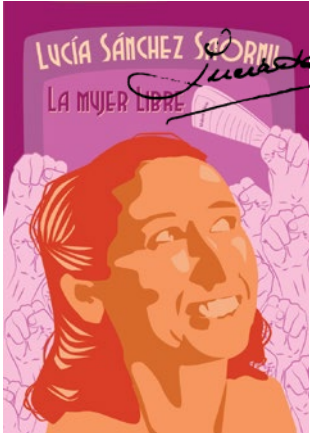
Entra como operadora en la Compañía Telefónica.

Comienza a tomar conciencia de su clase social, iniciando el activismo en sindicatos. Desde este momento se interesa por la defensa de la clase trabajadora, mientras sigue publicando en revistas vanguardista.

El grupo publica el manifiesto del movimiento ultraísta que también firma Lucía Sánchez Saornil.

¿Qué es el ultraísmo? Dentro de las vanguardias, se trataba de una corriente literaria que surge por oposición al modernismo. Era un grito de renovación y de libertad en la creación.

En *La libertad* publica el artículo “La mujer como ciudadana”.

Crea la revista feminista *Mujeres Libres*, junto a Amparo Poch y Mercedes Comaposada.

La revista se publico entre el 36 y el 39. Con 13 números, fue un espacio compartido para las mujeres que habían visto una posible apertura en la república y ahora asistían a un levantamiento que pretendía devolverlas a la sombra. La CNT y el feminismo tendrán claras fricciones. Lucía está en medio, defendiendo la igualdad, aquello en lo que cree.

Regresan a España de forma clandestina por Perpignan.

Tratarán de seguir su actividad política en la clandestinidad, corriendo un riesgo serio de ser capturada y fusilada.

Fallece. En su tumba reza el epitafio: "¿Es verdad que la esperanza ha muerto?"

Publica una literatura de profundo compromiso político en la prensa republicana.

Participa en la creación de la SIA (Solidaridad Internacional Antifascista).

Publica su único poemario *Romancero de Mujeres Libres* donde reconoce a las figuras femeninas heroicas víctimas del fascismo.

Debe huir a Francia.

Donde permanece exiliada junto a su pareja América Barroso hasta 1942.

Parten a Valencia, donde dos pintores afines al régimen las protegen.

Permanece invisibilizada, sin documentación hasta 1954. Siguió escribiendo en la sombra, sin publicar.

Lucía Sánchez Saornil en *Donde no habita el olvido*

RELATO III

Mujeres libres

Lucía Sánchez Saornil (interpretada por María de Vigo) y otras milicianas están bajo las bombas en pleno asedio de la capital por las tropas franquistas. Su vida pasa ante nosotros en forma de *flashback*, en mitad de la Batalla de Madrid. Cada granada lanzada en escena nos traslada a un momento de su vida. Junto a ella siempre, su compañera Mary, a la que conoció durante la guerra y con la que compartió el resto de su vida. En esta escena se encontrará también con dos compañeras feministas, Amparo Poch y Mercedes Comaposadas, con las que fundó la revista *Mujeres Libres* en 1936.

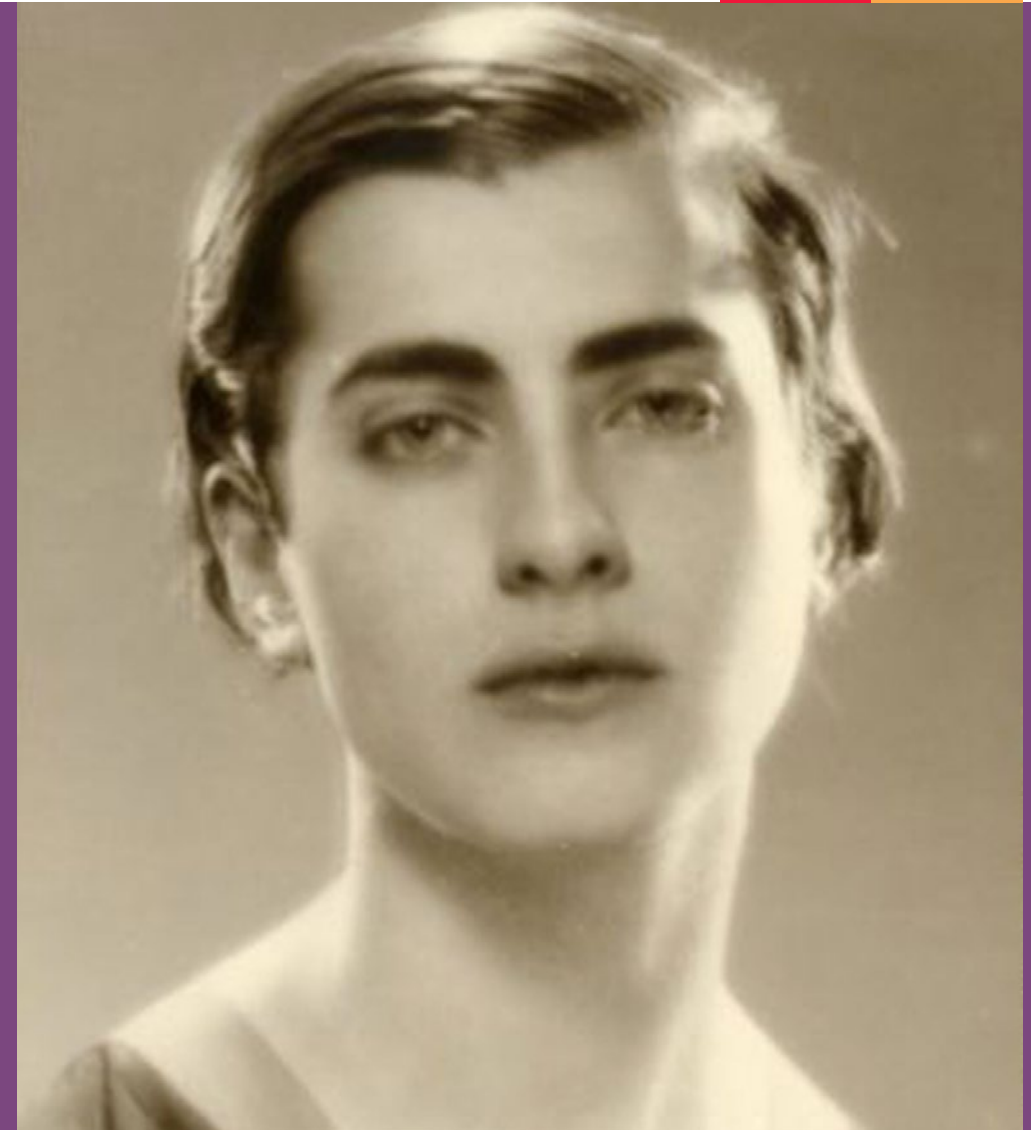
Lucía Sánchez Saornil

Marga Gil Roësset 1908-1932

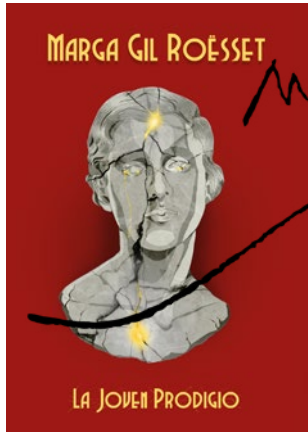
Marga quiero contar tu historia, porque tarde o temprano la contarán los que no te conocieron o no te entendieron. (...) y separar lo falso de lo cierto de modo que figures como eras: apasionada y sana, insegura y heroica.

Zenobia Camprubí

Una niña genio que con tan solo con 15 años ya había ilustrado los dos libros publicados por su hermana. Sus dibujos originales inspiraron a Antoine de Saint-Exupéry, que calcó su estilo en *El principito*. Con tan solo 16 años, Marga ya esculpía granito, algo impensable para muchos hombres de su época. Sus mentores, Zenobia de Camprubí y Juan Ramón Jiménez, le abrieron su casa como un espacio de creación libre ante las presiones familiares que la asfixiaban. En *Fechas de mi voz*, título de algunos escritos de Juan Ramón a Marga incluidos en la edición del diario que ella escribió antes de morir, se descubre a una artista cargada de sensibilidad, incomprendida, con un ideal artístico por el que sufría, que no podía alcanzar.

Marga Gil Roësset 1908-1932

Marga tiene apenas 12 años cuando ilustra el cuento de su hermana Consuelo, *El niño de oro*.

Con 20 años expone su obra escultórica por primera vez en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

Su pieza escultórica fundamental fue *Adán y Eva*, un grupo escultórico en granito. La pieza causa furor entre la crítica: el material es extremadamente difícil de trabajar y muy complejo para una creadora tan joven como Marga. Victorio Macho se niega a tutelarla pues dice que su genio artístico no debe ser domeñado. Marga es autodidacta.

Se suicida a los 24 años.

Dejó un diario para Juan Ramón donde, de alguna manera, se intuyen las razones de su decisión: *siento que nunca podré ser feliz*.

1908

Nace en Madrid.

Marga nace en el seno de una familia de la alta burguesía, de padre ingeniero y madre extremadamente culta y sensible ante la belleza. Marga y su hermana reciben una intensa educación artística en un entorno de amor y creatividad, y también de disciplina.

1920

Ilustra el segundo cuento de su hermana, *Rose des Bois*.

1923

1930

Conoce a Zenobia Camprubí y a su marido, el poeta y Premio Nobel Juan Ramón Jiménez.

Juan Ramón Jiménez era un referente para los poetas y creadores de la generación del 27. Marga ya había intentado, junto a su hermana, contactar con el matrimonio dejándole su libro ilustrado. Cuando por fin establecen contacto, Marga comienza a esculpir el rostro de Zenobia, pasando mucho tiempo en casa de su modelo y del poeta.

1931

1932

Marga Gil Roësset en *Donde no habita el olvido*

RELATO IV

Fechas de mi voz

¿Qué pasó la noche de su muerte? ¿Estaba enamorada de Juan Ramón y sabía que nunca sería correspondida? ¿La presión familiar superaba a su espíritu sensible? ¿Su carácter romántico, intenso y agonizante, su mundo interior único y sus ideales vitales inalcanzables la abocaron a tomar esa decisión? Marga Gil Roësset (interpretada por Niria Rodríguez) era una vanguardista por impulso e hizo del mundo de las ideas y los sueños su temática artística. Era un prodigio y quién sabe adonde le habría llevado su obra. Esta escena reflexiona sobre todo ello.

M.

A large, stylized signature or flourish consisting of a long, sweeping curve that starts from the left and ends with a small dot on the right.

Maruja Mallo 1902-1995

Maruja Mallo, entre Verbena y Espantajo toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo, sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad.

Federico García Lorca

Maruja Mallo es el gran referente de la pintura española del siglo XX. Icono de la Movida Madrileña de los años 80, compraron sus cuadros el poeta Breton, el cineasta Almodóvar o la cantante Madonna. Compañera de Dalí, Lorca y Buñuel, protagonizó las *performances* más sonadas de la Generación del 27, como aquella de quitarse el sombrero en la Puerta del Sol que dio nombre a toda esta generación de mujeres: Las Sinsombrero. Una artista imprescindible, original y transgresora. La pintora surrealista, símbolo de una época, amaba los avances científicos y las culturas ancestrales y volcó todo eso en su obra. Una artista única e inimitable: “un destello de color, entusiasmo, provocación y creatividad en un mundo que tendía sin remedio hacia el gris”.

Mallo

Entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En la academia coincidirá con Salvador Dalí, que la introducirá en los círculos de la Residencia de Estudiantes donde conocerá a Buñuel, Lorca o Alberti. Con Dalí, comparte una visión transgresora de la vida, ambos son excéntricos... y muy competitivos. Con Alberti, una historia de amor.

Expone en la sede Revista de Occidente.

No era habitual que la Revista de Occidente organizara este tipo de eventos, pero Ortega y Gasset, el filósofo y director de la misma, quedó fascinado por la originalidad del trabajo de Maruja Mallo. La exposición es un éxito.

1902

1922

1927

1928

1931

Nace en Viveiro (Galicia) con el nombre de Ana María Gómez González.

Maruja Mallo será su nombre artístico: usará el segundo apellido de su padre. Su padre trabaja en la administración de aduanas así que realiza viajes por toda España. Su familia, liberal, siempre apoyó la educación igualitaria de los 14 hermanos. Se establecen en Madrid para que Maruja pueda estudiar Bellas Artes.

Pinta *La verbena*, una de sus obras maestras.

Este año su familia se muda a Tenerife, donde Maruja pinta *La isleña o La mujer y la cabra*. Concha Méndez, poeta y amiga, solía posar para Maruja. Escribió un poema en 1928 titulado *La verbena* cuyos último versos eran: *-para ir a las verbenas, nos prestan almas los niños-* .

Viaja a París con un beca para estudiar escenografía.

También logrará exponer en París con éxito. Será acogida con gran entusiasmo por los representantes del surrealismo. André Breton le compra un cuadro oscuro y muy sugerente: *Espantapájaros*.

Mallo

El estallido de la guerra la sorprende en Galicia, donde presenta una exposición individual.

Desde aquí, incorpora a su obra el compromiso social. Su cuadro *Sorpresa del trigo* es un buen ejemplo de su reivindicación de los derechos del pueblo.

Pinta una de sus obras fundamentales: *El canto de la espiga* (Colección de Museo Reina Sofía) y publica su libro *Lo popular en la plástica española a través de mi obra*.

Muere en Madrid.

En sus últimos años y a pesar del olvido, la pintora no paró su actividad pública: retomó su colaboración en la *Revista de Occidente*, se reintegró en los círculos artísticos, asistió a tertulias y dio conferencias, siguió pintando y haciendo exposiciones y se acercó a los más jóvenes.

1933

Fallece su padre.

Maruja Mallo decide pasar un periodo impartiendo clases de dibujo en la España rural. El campo español la inspira y la pintora investiga un nuevo estilo.

1936

La artista se exilia en Buenos Aires.

Durante los 25 años de su exilio viaja a Uruguay y Estados Unidos. Expone en varios países, incluso en Nueva York (1947), donde conoce a Andy Warhol y gana algunos premios destacados. Continúa pintando y defendiendo la república fuera de España.

1937

1939

1962

Vuelve a España.

Mallo regresa a una España donde sus amigos estaban “ en el exilio o bajo tierra”, con cierto miedo por si Franco recordaba su fiel apoyo a la República. Entonces descubrió que tanto el dictador como su país se habían olvidado totalmente de ella.

1995

Maruja Mallo en *Donde no habita el olvido*

RELATO V

Mitad ángel, mitad marisco

Mitad ángel y mitad marisco es el título de esta última pieza. Era así como Salvador Dalí llamaba a su amiga y colega, pintora Maruja Mallo (interpretada por María de Vigo). Es esta escena, una periodista entrevista a una Maruja desubicada en el tiempo. Exiliada y olvidada, su mayor miedo era volverse invisible tras una vida dedicada al arte ¿Por qué tan injusto olvido?, se pregunta. Diferentes personalidades de la época, como Concha Méndez, Margarita Manso, Ortega y Gasset o el propio Dalí, la acompañarán en sus memorias mientras se reivindica ante el público, para acabar gritando: “¡Ya es hora de que hable el autor!”.

Mallo

TRAS VER EL ESPECTÁCULO

BLOQUE 1

DEL TEXTO
AL
ESCENARIO

1.1. ¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL ESPECTÁCULO? FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

BLOQUE 1

DEL TEXTO
AL
ESCENARIO

TEXTO **Romina R. Medina**

ASESORÍA DRAMATÚRGICA **Vanessa Montfort y Emma Álvarez**

DIRECCIÓN ESCÉNICA **Romina R. Medina**

PRODUCCIÓN **Cía La Intempesta**

REPARTO

Alicia Ramos

Ruth Sánchez

María de Vigo

Niria Rodríguez

Romina R. Medina

COMPOSICIÓN MUSICAL **LAJALADA**

ESPACIO ESCÉNICO **Aristeo Mora y Lucía Ortiz**

VESTUARIO Y ATREZZO **Lorena y Claudio Martín (Hermanos Martín)**

DISEÑO ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA **Cristina Alba**

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN **Emma Álvarez**

AUDIOVISUALES / OPERADOR DE CÁMARA **Jon Arráez**

COREOGRAFÍA Y FOTOGRAFÍA DEL PROCESO **Virginia Arencibia**

AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA **Loured**

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA **Laura Sánchez**

TÉCNICO DE SONIDO **Gabriel Melgarejo**

ASESORÍA MUSICAL / VOCAL **Alicia Ramos**

CLAVE 1. UN COLLAGE DE MUJERES

La obra está constituida por cinco piezas, dedicadas a cada una de estas cinco mujeres que hemos conocido.

Esta obra surge del trabajo en talleres con mujeres y jóvenes que la directora, Romina R. Medina, ha desarrollado tomando la trayectoria de muchas Sinsombrero. En esos talleres se ha trabajado la **improvisación** de escenas creadas a partir de retazos de historias de la vida de Las Sinsombrero. Esas escenas se han convertido en un texto dramático, tras mucho trabajo de lecturas y re-escritura y con la asesoría de Vanessa Monfort (otras dramaturga y directora que ha trabajado la vida de creadoras desconocidas). Y de ahí ha surgido el texto *Donde no habita el olvido*. Antes de todo ello, ha sido necesario documentarse en profundidad, por que la obra se centra en la trayectoria de estas mujeres, su legado artístico y personal.

Además de estas cinco mujeres, y todos los personajes que las acompañan en cada relato, hay un hilo conductor formado por la **dualidad Autor - Autora**. El Autor es un maestro de ceremonias y simboliza a Lorca. Lorca representa a sus compañeros de generación que participaron activamente en el olvido de sus compañeras al no nombrarlas, ni siquiera tras la dictadura. Este personaje hace de justicia poética y es de él de donde, finalmente, nace la autora; como un *alter ego* que provoca el nacimiento de la voz de la Autora, que ahora conoce las voces de sus referentes femeninos.

LA IMPROVISACIÓN. Se trata de un técnica de creación y trabajo actoral donde se interpreta algo imprevisto, algo no preparado de antemano e “inventado” en el calor de la acción. A veces se trabaja a partir de una idea, de un guion básico (como en la comedia del arte), de una palabra o de una consigna (lugar, tiempo y conflicto).

A Las Sinsombrero las conocemos a través de la divulgación que han hecho de sus figuras algunas investigadoras a través de publicaciones o documentales. Los referentes más importantes para este texto han sido los trabajos de Nuria Capdevilla-Argüelles y de Tánia Balló. Al final del cuaderno cuentas con algunos materiales accesibles e interesantes.

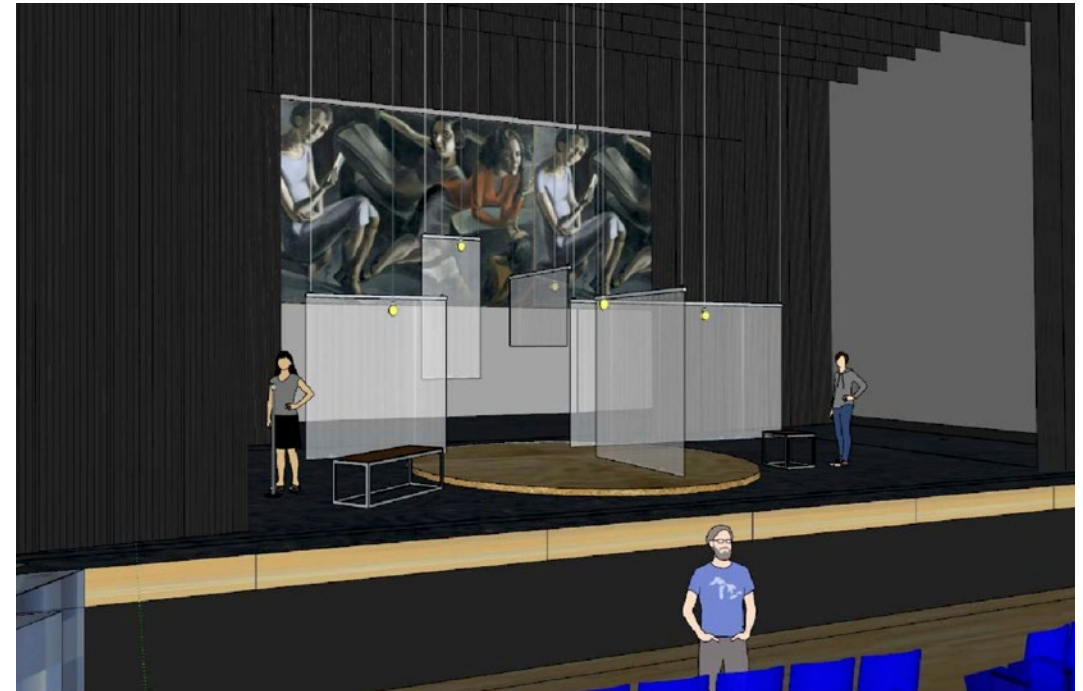
CLAVE 2. UN COLLAGE DE LENGUAJES ESCÉNICOS

La puesta en escena mezcla diferentes lenguajes escénicos: teatro textual, poesía, música, danza, plástica y audiovisual.

En este montaje la **parte audiovisual** va de la mano con lo teatral y reviste una importancia especial. Queremos usar este recurso para mostrar la relación entre personaje-actriz. El escenario teatral sirve también como símbolo del encerramiento, sobre todo, en el personaje de la autora.

El **espacio escénico** quiere transmitir la relación entre dentro-fuera; el armario de donde estamos sacando a estas creadoras. Las proyecciones y la arena en escena nos hablan de este encerramiento. El uso de telas y gasas en el espacio crea un espacio fantasmal. **La iluminación** es una gran metáfora de la obra: hay bombillas que se encienden cada vez que una de estas creadoras sale del armario.

El **vestuario** busca el realismo de la época pero con un elemento, la arena, como vínculo estético a la poesía de Lorca, al teatro “bajo la arena” de su obra *El público*. Hay un estudio histórico de la indumentaria como la androginia, el estilo masculino de los años 20 o la vestimenta de las milicianas de la guerra civil española. **La caracterización** pretende acercar a las actrices a la apariencia real de estas mujeres. Excepto en el caso del personaje autor, que no busca una imitación de Lorca, sino un símbolo de él.

La **música** (compuesta por la artista emergente Lajalada) define un espacio sonoro entre lo fantasmal y la celebración; y la coreografía, que complementa el trabajo físico de las actrices, permite que la poesía llegue a través del cuerpo, viendo nacer a estos personajes del teatro bajo la arena.

CLAVE 3. LA INTERPRETACIÓN

A pesar de una caracterización cercana a las protagonistas, la interpretación no busca una imitación. Lo que hacen las actrices es una recreación del personaje. A partir de un proceso de documentación previa, y una análisis en común del texto en busca de sus significados profundos, se hace un trabajo psico-físico para descubrir, mediante técnicas de interpretación, cómo el cuerpo de cada actriz encuentra su propio personaje.

Algunas actrices del reparto nos cuentan las claves de creación de sus personajes

Alicia Ramos (Ángeles Santos)

Para poder empezar a crear “mi” Ángeles Santos, me he documentado con biografías e investigaciones y he observado con detenimiento su trabajo pictórico, tanto antes como después de su ingreso en un “sanatorio” con 19 años. Sin embargo, me cuesta hacerme una idea clara de quién fue realmente esta gran artista, porque tenía un mundo interior muy complejo. ¡Si pintó lo que pintó con 17 años! Cuento con la ayuda de un texto muy bien escrito y que recoge a la perfección lo que sabemos de ella; pero sin su voz lo único que puedo hacer, y es lo que nos pide la directora, es construir un personaje desde lo que yo soy. Esto hace que la otra parte del trabajo sea mi creación como actriz, partiendo de mi experiencia y mi intuición y acercándome con respeto y amor a su obra. Y, desde luego, el trabajo con las compañeras que son parte de cada personaje, formamos un coro de voces.

Ruth Sánchez (Josefina de la Torre)

Lo primero, primerísimo, surge siempre del texto, pues más allá de quién fue Josefina, trabajo con la Josefina que la autora del texto quiere contar. No se trata de imitarla, esta Josefina será la nuestra. De aquí sale una parte del ejercicio de imaginar el personaje. Luego se nutre de la documentación que tenemos sobre ellas (algunas entrevistas, documentales sobre las Sinsombrero y Josefina, alguna película suya que he conseguido, sus escritos y sus poemas, la web y el documental de Alicia Mederos). En este proceso, también trato de empaparme de experiencias más sensoriales, como pasear por Las Canteras leyendo sus poemas o visitar la ciudad pensando en cómo sería Las Palmas de nuestra Josefina. Me interesa mucho la historia de nuestras islas antes, durante y después de la guerra, así que he puesto especial énfasis en entenderla también desde su contexto. Y, por supuesto, desde su singular contexto familiar, dada la vinculación de su familia con la cultura y el arte, cosas que, sin duda, construyeron a Josefina desde niña, cosas que forman parte de la Josefina más humana.

María de Vigo (Lucía Sánchez Saornil y Maruja Mallo)

Enfrentarse a personajes que han existido es un reto muy potente como actriz. Yo nunca parto de la imitación, pero me ayuda mucho tener referencias concretas, fechas y datos de su vida, de su contexto... claves de los personajes que me dan un apoyo para componer a cada una de estas mujeres que voy a interpretar. Antes de comenzar los ensayos, parte fundamental para crear juntas el espectáculo, ha habido una labor de documentación. Ahí hemos visto que de Maruja Mallo tenemos muchas más referencias que de Lucía Sánchez Saornil. Lo cual ya indica algo sobre su vida, sobre la manera en que se ha invisibilizado porque además de ser mujer, ha sido anarquista, sindicalista, libertaria... No tenemos muchas imágenes, ni su voz. Por eso es un reto, pero también lo es si los personajes son muy reconocibles (como Dalí o Lorca). Pero aquí, precisamente, partimos de mujeres que no están en nuestro imaginario, ni en el del público. Eso nos da libertad creativa, no cabe duda, pero también supone una dificultad porque desconocemos cómo es su energía: la cadencia de su voz, su acento, su ímpetu, su esencia.

TRAS VER EL ESPECTÁCULO

BLOQUE 2

**REFERENCIAS
Y
ACTIVIDADES**

LAS SINSOMBRERO.

Proyecto transmedia

El proyecto se propone, a través de diferentes formatos y plataformas, seguir investigando y divulgando la figura de estas mujeres sin las cuales la historia no está completa. Por tanto, propone diferentes maneras de conocer a Las Sinsombrero.

PROYECTO WEBDOC

Puedes encontrar todo el proyecto aquí

Si vas bajando en la webdoc encontraras documentales, un fichero de Sinsombrero, recursos para seguir componiendo esa generación de creadoras... y el proyecto educativo que ofrece actividades e información muy interesante.

PROYECTO DOCUMENTAL

El proyecto documental, en tres capítulos, está integrado en la web de RTVE.

El primer capítulo se titula *Imprescindibles* y dedica su mirada al contexto social y la vida y obra de una decena de mujeres creadoras, artistas plásticas y escritoras.

El segundo capítulo lleva por título *Ocultas e Impecables* y va completando la nómina con los avatares de artistas que sobrevivieron a la guerra pero quedaron ocultas, en el destierro del exilio o en un exilio interior. Hay poetas y artistas plásticas,

científicas, deportistas, traductoras, periodistas.

La tercera entrega pone el foco en la lucha personal y el sacrificio profesional de Las Sinsombrero que tuvieron que exiliarse y cómo vivieron ese destierro obligado, contándolo desde el punto de vista de las mujeres.

TRILOGÍA LAS SINSOMBRERO

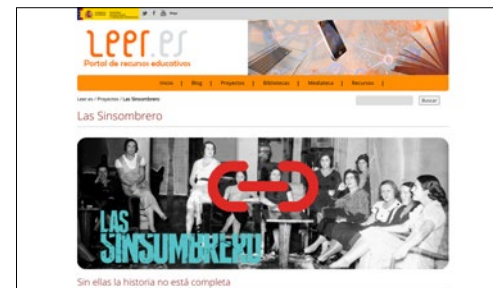
Siguiendo la estela y estructura de los tres documentales, Tánia Balló nos ofrece una trilogía donde nos narra tanto la vida de estas mujeres como sus propias vicisitudes para lograr la documentación y el material que hizo posible la serie documental.

PROYECTO EDUCATIVO

El proyecto educativo de *Las Sinsombrero* se realizó de la mano de Leer.es

Su objetivo es el de proporcionar al mundo educativo herramientas didácticas para el estudio de la vida y el legado de estas artistas imprescindibles en el que se incorporen las TIC y se desarrollen en el alumnado las competencias clave facilitando su uso en diversas prácticas docentes, pero que también resulten de interés para la sociedad en general.

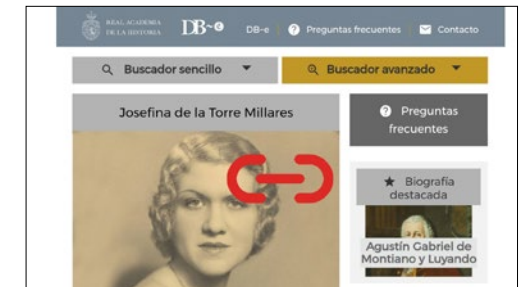
JOSEFINA DE LA TORRE

Nuestra paisana merece capítulo aparte. Sobre ella hay varios recursos y libros publicados. Aquí te sugerimos dos enlaces:

La periodista y divulgadora Alicia Mederos ha desarrollado esta web donde, además de información sobre Josefina de la Torre, puedes ver el documental que hizo sobre su figura.

Y si quieres saber más:

Encontrarás numerosas actividades e información en la web del proyecto educativo **Las Simsombrero**.

1 Críticos teatrales

Responde a las siguientes preguntas a partir de la experiencia del haber visto *Donde no habita el olvido*.

Nos gustaría que nos hicieras llegar tus reflexiones, a modo de evaluación del espectáculo a teatrae@artesescenicascgc.com. Nos interesa tu opinión. No es necesario responder a todo, solo aquellas preguntas que más te motiven.

1 ¿Tiene la propuesta, desde tu punto de vista, algún vínculo con el contexto cultural actual? ¿Te dice algo que te interese en este momento de tu vida? ¿Cuáles son los momentos fuertes, débiles y aburridos de la propuesta?

2 Espacio escénico

¿Crees que había alguna relación entre el espacio que sugiere la historia y el espacio representado en el escenario? ¿Cuáles?

¿Hay alguna sugerencia del espacio que te haya desvelado cosas sobre la historia? ¿Cuáles?

¿Cómo evoluciona o cambia el espacio? ¿A qué responde este cambio? ¿Tiene sentido para ti?

¿Qué elementos llamaron tu atención del espectáculo?

3 Vestuario y caracterización

¿Te pareció que los personajes estaban bien caracterizados, que su caracterización permitía reconocerles con cierta profundidad? ¿Cuál fue el que te pareció más logrado en este sentido?

¿Te pareció que los objetos tenían algún valor metafórico,

más allá de su propia naturaleza? ¿Tenían sentido dentro de la representación o estaban de más?

4 Interpretación

¿Qué te pareció el trabajo de interpretación? ¿Consiguieron las actrices que te emocionaras? ¿Te transmitieron personajes profundos e interesantes?

5 Función del espacio sonoro

¿Qué te pareció la propuesta musical? ¿Crees que la música transmitía las emociones de la historia?

¿Qué opinas sobre el ritmo general de la pieza? ¿Te parece homogéneo o discontinuo?

6 Valoración global

¿Qué expectativas tenías ante el espectáculo? ¿Qué información previa tenías?

¿Qué momentos, temas, personajes han llamado más tu atención?

¿Qué elementos de la puesta en escena te han parecido más interesantes? ¿Por qué?

2. Completando la constelación de Las Sinsombrero

Donde no habita el olvido se centra en la trayectoria y el legado de cinco mujeres, pero Las Sinsombrero son una generación de mujeres muy amplia y que sigue creciendo según se va rescatando la memoria de los “no vencedores” del siglo XX en España.

Te proponemos que nos ayudes a seguir completando la historia con una actividad de documentación, presentación y creación para tu aula. Es un trabajo para hacer en grupo con un número ideal de 4 personas por grupo.

1. Otros nombres. Cada grupo va a investigar en la infografía, los referentes y las *webs* que proponemos en el cuaderno con el fin de recabar los nombres de otras Sinsombrero diferentes a las que hemos conocido en el espectáculo. Se elabora un listado y se asigna un nombre a cada grupo.

2. Investigación y documentación. Se trata de buscar información sobre la vida y la obra de nuestra Sinsombrero, ordenarla y preparar una presentación en el aula.

3. Creación textual o plástica. El objetivo es desarrollar un texto con una escena, similar a la que hemos visto en el teatro, sobre nuestra Sinsombrero y su contexto social y personal. Para ello podemos partir de la improvisación, como hemos visto o bien desde la escritura.

El grupo debe definir sobre qué elemento, suceso, carácter de la vida y obra de la Sinsombrero quieren hacer la pieza. Y decidir cuestiones como **espacio** (¿Dónde sucede la esce-

na?), **tiempo** (¿Cuándo? ¿En qué momento de la vida de la protagonista? ¿Qué suceso queremos representar?), **conflicto** (¿qué está en juego? ¿Qué quiere nuestra protagonista? ¿Quién se lo impide?). Esto nos ayudará a saber qué personajes participan en la escena. Lo ideal es que sean 4, un papel para cada miembro del grupo.

¿Cómo construir la escena? Podemos discutir el argumento de la escena, escribir los diálogos, repartirnos los personajes y probarlos a ver si funcionan. O bien podemos hablar un poco de la escena y ponernos a improvisar, cada uno en su papel, a ver qué acciones, relaciones, movimientos y palabras surgen. Y luego las plasmamos sobre el papel.

Se trata de desarrollar una escena sencilla pero que muestre algo importante del personaje que presenta el grupo, algo que nos llama la atención, algo que la vincula a nuestra actualidad... Entender a la persona para contarla mejor. Podemos ensayar, buscar vestuario y algo de atrezzo, caracterizarnos un poco y desarrollar las escenas en el aula. Con todas las escenas juntas haremos nuestra propia versión de *Donde no habita el olvido II*.

PROGRAMA PEDAGÓGICO DEL TEATRO CUYÁS

teatrae.com

Coordinadora Teatrae: Gemma Quintana

CONTACTO:

699 292 209 (de 8.30h a 14.30h)

teatrae@artesesenicascg.com

Teatro Cuyás