

EL GRITO DEL CARDO

teatrO ^{ajín}

EL GRITO DEL CARDO

COLABORADORES

COSLADA
CULTURA

MARBELLA

ALBORAYA
AYUNTAMIENTO

navos

DISTRIBUCIÓN

PROGRAMA DE MANO

teatrO ^{ajín}

TRAYECTORIA

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.

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 DE NUESTRO TRABAJO

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 GRITO DEL CARDO

SINOPSIS

“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.

FICHA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL: Sandra Jiménez e Inma González

ACTRIZ: Inma González

DRAMATURGIA: Sandra Jiménez

DIRECCIÓN: 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: Raquel Rodríguez

AUDIOVISUALES PROMOCIÓN: Sergio Milán

CARTEL: Raquel Rodríguez

PRODUCCIÓN: Trajín Teatro

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Agustín López e Inma González

DISTRIBUCIÓN: a+ Soluciones Culturales

Inma González 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 es 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 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 e 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.

EL GRITO DEL CARDO

INFORMACIÓN GENERAL

Pre-estreno Marzo 2021.

Estreno en Madrid Mayo 2021.

Mediano formato.

Duración: 75 minutos.

CRÍTICAS

Crítica de Javier Ortiz en Teatro Magazine

<https://teatromagazine.digital.conncoll.edu/resenas/el-grito-del-cardo-excelente-teatro-maravillosa-reflexion/>

Crítica de Saúl Fernández en La Nueva España

<https://www.lne.es/aviles/opinion/2023/03/27/mujer-poderosa-85214169.html>

Crítica de José-Miguel Vila en Diario Crítico

<https://www.diariocritico.com/teatro/el-grito-del-cardo-critica>

Crítica de Tragycm

<https://www.tragycm.com/el-grito-del-cardo/>

Crítica de Luis de Luis en Aquí Madrid

<https://aqui.madrid/teatro-el-grito-del-cardo-de-inma-gonzalez/>

Crítica de Alberto Morate en El Blog de entradas.com

<https://blogdeentradas.com/2021/05/05/el-grito-del-cardo/>

Crítica de Raquel Rodríguez en Correvedile

<http://www.correveydinos.com/2021/05/critica-obra-el-grito-del-cardo.html>

Crítica de Fernando Muñoz Jaén en Vista Teatral

<http://www.vistateatral.com/2021/05/teatro-el-grito-del-cardo-nave-73.html>

DISTRIBUCIÓN

soluciones **culturales**

Mª ANGELES MARCHIRANT

616 533 805 | ma.marchirant@a-mas.net

LAURA MARÍN

616 27 34 96 | laura.marin@a-mas.net

www.a-mas.net | Valencia | SPAIN

www.trajinteatro.com