

ISBN: 978-84-09-35147-3

Depósito legal: C 1975-2021

© Mujer Art Magazine 2023

© Editado por Beatriz López Jerez

<https://www.mujerart.org>

mujerartmagazine@gmail.com

Fotografía de Beatriz López Jerez: @erremete

Diseño y maquetación:

© Beatriz López Jerez @bealopezjerez

Corrección de textos:

© Petronila Daza @dazagonzalezpetri

Traducción y corrección en gallego:

© Petronila Daza @dazagonzalezpetri

Traducción y corrección en inglés:

© Frédéric Eugler @mujerartmagazine

Colaboran:

© Petronila Daza @dazagonzalezpetri

© Delio Sánchez @deliosanchez

© Natalia Horschovski @natalia_horschovski

© Tato López @albertotatolopez

© Raquel Oitavén @rakelaoitavén

© Marcelo Saffores @darkangelus77

© Paula Quintas @pauquintass

© Rebeca Maseda @rebeca_maseda

© Natalia Agraso Fábregas @moradadearte

© Ticiana Ghiglione Darriba @DinaMita

MujerArt ®

Impreso en España.

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de las titulares del *copyright*, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Santiago de Compostela, Galicia

Agosto 2023

Beatriz López Jerez

En este nuevo ejemplar de MujerArt, damos un abrazo al Circo, ese gran olvidado por las instituciones, en el que un enorme enjambre de artistas, especialistas, técnicos y gestores, trabajan para mantener al circo contemporáneo en el lugar que merece.

*Hemos querido dedicar esta portada a una de las grandes figuras del mundo circense, una mujer de una fortaleza espiritual y física inigualables, cuya máxima era: **"Quien se reserva, no es artista"** y sin duda quienes pudieron disfrutarla en vida, lo comprobaron en cada uno de sus vuelos.*

Quizás, artistas y no artistas, no deberíamos dejar nada en la reserva.

Deseamos que disfrutéis de este nuevo número.

Gracias.

B.L.J.

ÍNDICE

MISS MARA - *pág. 7*

BLANCA CENDÁN - *pág. 8*

FARNAZ OHADI - *pág. 13*

ANA CORZO - *pág. 20*

ARANTZA PORTABALES - *pág. 25*

UGIA PEDREIRA - *pág. 29*

GERALDINA THEODULOZ - *pág. 36*

PILAR PERDICES - *pág. 43*

MAITE GUEVARA - *pág. 49*

TERRITORIO VIOLETA: Silvia Pereira & Rosa Merás - *pág. 57*

RAQUEL DE ANA | Rompiendo clichés. - *pág. 65*

MISS MARA

t r a p e c i s t a

por Bea López Jerez

En el mundo del Circo, existen nombres que han dejado una huella imborrable en la historia de esta mágica y desafiante industria.

María Papadopoulos Vaquero, conocida como *Miss Mara*, es una de esas leyendas circenses. Reconocida como **la mejor trapezista de todos los tiempos**.

Desde sus inicios en un modesto circo familiar hasta convertirse en una aclamada trapezista internacional, la vida de Miss Mara está llena de valentía, superación y pasión.

Los Inicios de una Leyenda:

María Papadopoulos Vaquero nació en 1934 en San Fernando, provincia de Cádiz, en el seno de una familia con raíces griegas y españolas, su padre Miro Papadopoulos, artista de circo y su madre malagueña, Remedios Vaquero Canela. Tuvo siete hermanos, dos de ellos conocidos como **los Tonitos**, fueron grandes funambulistas.

Desde temprana edad, María demostró una fuerza física y mental extraordinaria, convirtiéndose en el pilar de su extensa familia y asumiendo un papel matriarcal para sus hermanos. Su vida circense comenzó a los cinco años, cuando debutó en el Circo de la Florida, propiedad de su propia familia, en Cartagena. Allí, María se perfeccionó con los años y destacó por un número poco común en su época, basado en el balanceo del trapecio.

"Es ahí, elevada a unos metros sobre la tierra, como si quisiera tocar el cielo, cuando me siento más fuerte y segura, como si la pista y el mundo fueran míos", Miss Mara.

El Ascenso a la Fama Internacional:

El talento de Miss Mara no pasó desapercibido, y en 1945 atrajo la atención del renombrado empresario Juan Martínez Carcellé, quien la vio actuar en la Feria de Sevilla, pero no pudo contratarla por ser menor de edad. Tres años después, cuando su familia vendió el circo, María comenzó a labrar su propio camino en la industria circense. Después que su padre vendiera el Circo Florida a su hermano Cristóforo, actuó en el Circo Segura, donde se presentaba también la trapecista *Pinito del Oro*, y en el Circo Alegría de los hermanos Castillo.

Miss Mara tenía una excelente preparación física y psíquica, fruto de un escrupuloso trabajo y de una constancia sin parangón. Realizaba los distintos ejercicios en el trapecio fundamentados principalmente en la fuerza: descenso o resbalada de corvas a talones, suspensión de la barra del trapecio con un solo pie, vuelo de la nuca, suspensión horizontal, etc... Todos los ejercicios los efectuaba sin protección.

Es bien conocida la frase de Miss Mara: *"Tenemos que darlo todo. Quien se reserva no es artista"*.

En 1948, con tan solo 14 años de edad, sufrió un primer accidente al caerse del trapecio, que la mantuvo alejada de la pista durante un mes.

En 1950, Miss Mara dio un paso trascendental en su carrera al casarse con *Enrique Campo Muñoz*, compraron el Circo Casablanca, que desafortunadamente quedó absolutamente devastado en un incendio.

En este mismo año firma un contrato con el célebre *Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus* en los Estados Unidos. Bajo la dirección de John Ringling North.

El 1 de marzo, justo un mes y medio antes de debutar en Estados Unidos en el Madison Square Garden, Mara había dado a luz en Sevilla a su única hija, Enriqueta.

Mara navegó a los Estados Unidos en 1951, donde finalmente pasó seis años con el espectáculo Ringling. Allí se reencontraría con su gran amiga, **Pinito del Oro**.

Miss Mara alcanzó la cúspide de su éxito en el **Madison Square Garden** de Nueva York.

Desafíos y Superación:

La vida de una trapecista está marcada por el riesgo y la valentía, y Miss Mara no fue la excepción. En 1953, sufrió un grave accidente en Tacoma, Washington, al caer del trapecio, lo que la llevó a someterse a siete operaciones quirúrgicas para recuperarse.

Se fracturó la espina dorsal, tuvo conmoción cerebral, se partió los huesos del tobillo derecho y se deshizo el hombro del mismo lado, incluso los médicos dudaban de que pudiera volver a andar e incluso pensaron que podía morir, pero su espíritu inquebrantable y su voluntad férrea la impulsaron a regresar a la pista en 1955.

Dos largos y dolorosos años después, sin modificar su desafiante número, se presentó en el mismo lugar en el que dos años atrás había sufrido este accidente: **Madison Square Garden** de Nueva York, aquel día, ante 18.000 espectadores.

Miss Mara, suspendida por los tobillos. Fotografía: Real Academia de la Historia.

Un Legado Inmortal.

Miss Mara dejó una marca indeleble en la historia del circo. Tras su regreso a España en 1957, trabajó con el **Circo Americano** y colaboró con otros circos importantes dirigidos por Manuel Feijóo y Arturo Castilla. Reconocida internacionalmente, recibió el **Oscar Internacional del Circo** en 1963.

A lo largo de su carrera, viajó extensamente por Europa y Estados Unidos, incluso actuando en el famoso programa televisivo de Ed Sullivan en Australia. En 1976, participó en el **Festival Internacional de Circo de Monte Carlo**, demostrando una vez más su excepcional destreza.

Su retiro en 1979 no apagó su legado, y en 1992, el gobierno español le otorgó el prestigioso **Premio Nacional del Circo**, en reconocimiento a su contribución al arte circense.

Dentro y fuera de la pista, María era igualmente revolucionaria, desafiando los cánones establecidos para las mujeres en la época franquista. Creó una asociación para la defensa del deporte femenino en los colegios de España, alejándola del modelo de madre de la España de entonces.

A ella se le debe el esfuerzo por la conservación del patrimonio artístico circense.

Se retiró en el año 81, con el **Circo Atlas**, su final llegó en Madrid en 2013, a la edad de 79 años, un final tormentoso con muchos dolores tras las numerosas operaciones a las que tuvo que someterse.

Mara explicó en una entrevista dirigida a los nuevos artistas del Circo: *"no he ido a la playa, no he ido a la montaña, he vivido solo para esto, y yo, a los jóvenes les diría que no hicieran esto, que duerman tranquilos, que usen protección, que no tengan pesadillas pensando que se van a caer y se van a matar"*.

María Papadapolous Vaquero, una mujer con una fuerza interior y coraje inigualables, se elevó sobre la pista de circo, su determinación, pasión y talento la convirtieron en una leyenda del trapecio, dejando una huella indeleble en la historia del Circo.

Miss Mara, suspendida por la nuca.. Fotografía de archivo.

Hemos buscado la voz de algunas contemporáneas, les hemos preguntado por la actualidad de la mujer trapecista y la huella de Miss Mara en sus carreras. Ellas son Raquel Veganzones y Mamen Olías, mujeres del Circo contemporáneo y trapecistas.

Mamen Olías: Trapecista y clown

Para mí Miss Mara fue una de las mujeres del circo clásico que abrió camino a todo lo que somos ahora en el circo contemporáneo. Miss Mara era una mujer con una fortaleza increíble, hacía verdaderas barbaridades, trucos súper difíciles, como aún se le sigue acuñando a día de hoy...trucos. Hacía una técnica aérea que se llama trapecio Washington, que es una técnica muy compleja que combina el balancearse y el volar, con el equilibrio.

Cuando ella trabajaba no existían las protecciones, lo único que se podía hacer entonces era minimizar lo más posible la caída, copiabas con una persona abajo, la intención era romper lo más posible la caída para que el daño fuera minimizado, por lo que ya no sólo la técnica, sino la confianza, la fortaleza y la concentración debías trabajarlos al más alto nivel. Tuve la suerte de conocer a Miss Mara, cuando ya era mayor, trabajaba en una guardería en Madrid y nos contaba anécdotas increíbles, de su familia, de su papá "el griego" como lo llamaban...era una mujer extremadamente valiente y generosa, que iba abriendo paso.

En aquella época ser acróbata aérea, no era algo fácil para una mujer y ella logró ser valorada, nacional e internacionalmente.

Ahora me dedico a ser clown, He trabajado como artista de trapecio durante 16 años, combinándolo con mi faceta clown, mezclando aéreo y humor. Trabajé en la Opera, con los Albores, Premio Nacional de Circo, en cabarés, en teatro...Trabajé con las Sisters sin brothers, que fue una de las primeras compañías cabareteras contemporáneas que hacíamos circo aéreo y clown, fue una experiencia maravillosa, éramos Marisa Prada, Elena Ros, Ana Gil y yo. Hicimos dos espectáculos que resultaron una experiencia fantástica. Después trabajé como trapecista como Carmen Ciclamen y también tuve un dúo trapecio cuerda con Ana Gil que se llamaba Anamen, actualmente trabajo en la Industrial Teatrerá.

Cuando decidimos tener familia, hace cuatro años aproximadamente, tuve que reducir el tiempo de entrenamiento en el trapecio y ahora me dedico más al clown, aunque nunca he dejado del todo el "trape".

Mamen Olías

Raquel Veganzones: Trapecista, clown, docente de Circo.

La sensación del trapecio, el balancearse, arriba y abajo, trae al recuerdo el estar subida en un gran columpio, la adrenalina vuela contigo, es todo un viaje.

La rutina que hago ahora se compone de algunos trucos que llevo haciendo durante más de 20 años, pero nunca te sientes igual, igual que tu vida cambia, también cambias en tu profesión y la manera de sentirla.

Estudí en la Escuela de Circo Carampa y luego en Circus Space donde me especialicé en trapecio de balance como Miss Mara. Ella me inspiró mucho estando en Inglaterra, me apunté también a clases de flamenco y mi número de fin de grado estaba algo inspirado en ella.

He trabajado en el circo tradicional en Inglaterra Happy Circus y aunque lo pueda parecer, era poco *glamuroso*, en los montajes nos embarrábamos y nos teníamos que limpiar los pies antes de entrar en la pista, allí hacía mi número de vuelo y además uno de doble trapecio, solo actuábamos una vez en cada lugar, y hacíamos entre 3 y 5 funciones semanales, pero esta experiencia, dura, no me detuvo y seguí, esta vez en aguas mediterráneas y caribeñas, volar con la vista de aquel mar era increíble, en Barbados podía ver desde el aire ¡un volcán activo!

Después la India, un viaje en el tiempo, allá escarbaban la tierra para hacer las gradas y eran los elefantes los que subían los mástiles de la carpa, la seguridad allí era la misma que en los tiempos de Miss Mara, es decir: ninguna.

Yo llevaba arnés de seguridad y “línea de vida” que se llama *autoloncha*, lo que hace es amortiguar la caída de manera que no toques el suelo, si llega a suceder.

Entre los tiempos de Miss Mara y ahora desde luego la diferencia fundamental, es esta, la seguridad. Los trucos han evolucionado tremendamente gracias a la incorporación de arneses y autolonchas.

Después llegó Helsinki, una experiencia absolutamente distinta y ahora más asentada en Galicia y con familia, sigo en el trapecio haciendo Circo contemporáneo, combinando en mis espectáculos las dos disciplinas trape y clown y con mi compañero que además de serlo en el escenario, cubre la seguridad en mis vuelos.

Raquel Veganzones.

Desde que tengo hijos, cuando llevo un tiempo sin entrenar, me mareo y tengo que volver a construir mis entrenamientos y poco a poco volver a coger el ritmo habitual. Físicamente el día a día te cambia, hay días en los que tienes más miedos y sin embargo otros estás más fuerte, esto se nota mucho en la premenstruación y una vez que ha pasado.

Dentro de mi rutina suelo practicar Yoga durante 5 ó 6 días a la semana, es mi herramienta para preparar el cuerpo, poder concentrarme y saber cómo me siento. Fundamental antes de subir al "trape".

Las lesiones y contracturas siempre se dan, los ejercicios repetitivos siempre producen este tipo de problemas, por ejemplo, en las manos: los callos, hay que limarlos, cuidar especialmente las corvas, por detrás de las rodillas, se rozan mucho y hay que cuidar la piel.

Corremos muchos riesgos y hay que ser muy disciplinado y cuidadoso también en el momento de montar la seguridad, porque siempre puede haber errores humanos.

Siempre recuerdo lo que mi profesora me decía, me enseñó cómo hablar al cuerpo: "*no pienses ni te concentres en lo que estás haciendo erróneamente sino en lo que debes hacer.*" Pensar siempre en positivo en cada movimiento que haces es indispensable.

Cualquiera puede pensar, ¿por qué lo haces con tanto sufrimiento y estrés como produce?, :) , bueno la contrapartida viene cuando vuelas, la sensación que produce ver al público, su emoción, sobre todo al público infantil, que incluso se levantan y se balancean de pie acompañándote en tu vuelo desde el suelo, son sensaciones impagables.

Raquel Veganzones.

BLANCA CENDÁN

a c t r i z

por Bea López Jerez

Blanca Cendán, nace en Ares (1963) en Galicia, licenciada en Historia y Alemán y con un posgrado en teatro por la Universidad de Santiago de Compostela, en 1988 da el salto y comienza a actuar en el teatro con la compañía Chévere, una de las más prestigiosas compañías de teatro que con un fuerte compromiso social, político y cultural ha sabido mantenerse y llevar sus obras a toda España, Portugal y a otros países europeos, latinoamericanos y africanos. A Blanca la vocación le llega siendo niña, le encantaba actuar y cantar, al terminar de estudiar la carrera de Historia en Santiago y en ese tiempo de reflexión y búsqueda del futuro, conoció a una compañía de teatro con la que después actuó en innumerables ocasiones e incluso en situaciones tan inesperadas, como hacerlo desde un balcón de la mítica *Rúa do Vilar* en Compostela.

Después con la compañía Chévere, pudimos ver a Blanca en algunas piezas como *Cabaré Tan Tan*, *Río Bravo*, *Salomé*, *BigBang*, *Acebiche* y otras que se representaron por toda la península e islas.

En el año 1995 viaja a Berlín y participó en su acervo cultural ganando el premio "Talente Momento" que le concedió la escena berlinesa.

Fue una de las cofundadoras de la mítica Sala Nasa en Santiago de Compostela, desde el año 92 y hasta el 2011, la *Nasa* puso Santiago en el mapa cultural de vanguardia y alternativo del Estado, una de las mejores salas independientes de todo el país.

La *Nasa* se vio acorralada por la falta de financiación y subvenciones y una vez más, por un tema político un lugar de renombre para la cultura tuvo que cerrar sus puertas.

Entró a formar parte de los habituales de la Escuela de Cine "dffb" participando en muchos cortos y también como ayudante de dirección y directora de producción.

En aquella época, colaboró (entre otros) con *Hannes Stohr*, premio del público de la Berlinale con su película "Galatasaray Depor" en el que Blanca formó parte del elenco.

En Berlín estuvo un par de años, también decisivos en su formación y el progreso en su carrera como actriz, donde se empapó de *Brecht* y *Weill* y donde empezó a fraguarse el personaje de *Lilí Berlín* que la ha acompañado durante décadas.

De vuelta en Galicia, comenzó a trabajar en muchas series de televisión, como *Valderrei*, *Fíos*, *Fonte Alba*, *Hospital Real*, *Juana de Vega* y *Sofía Casanova*, recientemente en la serie "Un asunto privado" de Amazon con *Ángela Molina* y *Jean Reno*, en la que da vida a la *Marquesa de Figueroa*.

Tras veinte años trabajando como actriz, en el año 2010 toma las riendas con directora del *Centro Dramático Gallego*, llegó con deseos de volver a llevar el teatro a la calles, darle espacio al teatro musical y poner de manifiesto el regreso del Cabaré. Durante su mandato produjo *As actas oscuras* de *Roberto Vidal Bolaño*, *Salomé* de *Oscar Wilde* y *A ópera dos tres reás* de *Bertold Brecht* con *Luis Tosar* como protagonista, con mucho éxito entre el público y la crítica.

Trabajó también con las compañías teatrales *Artello* y *Teatro do Morcego* y más tarde en programas de televisión como "Tarde Taina" o "Supermartes", donde hizo de actriz y bailarina respectivamente.

Blanca acumula en su haber, más de 35 años de carrera en el mundo de la farándula, con sus vueltas y revueltas, confiesa que su personaje preferido es *Lilí Berlín*, con el que lleva más de 20 años en escena acompañada por un pianista sublime como es *Suso Alonso*.

Blanca Cendán con los compañeros de reparto en "Sofía Casanova"

Lilí Berlín es una diva extemporánea y algo loca, que es, también, testigo privilegiada de los siglos en los que asienta la cultura y expresión contemporánea europea, según se recoge en la sinopsis de la obra.

Precisamente en el corazón de Europa -en ese Berlín cuna del cabaré en el que Blanca Cendán trabajó como actriz y cantante-, surgió este divertimento.

Tras los dúos iniciales con Suso Alonso, pianista y compositor vigués de dilatada trayectoria en el mundo teatral, y la incorporación de Carlos Ariel, chelista y colaborador de la Sinfónica de Londres, adquirió peso este relato que la propia Lilí cuenta a los espectadores.

La banda sonora consiste, principalmente, en el cabaré alemán de los años treinta, las composiciones de Kurt Weill o Hans Eisler, con textos de Brecht, que iluminaron aquel Berlín centro de operaciones del arte y de la expresión creativa de entreguerras.

Blanca Cendán la interpreta en alemán (también en inglés, español o gallego) con el registro de mezzosoprano que mejor le cae a las canciones de Weill, «situando su Lilí en la estela de divas como la Dietrich o Lotte Lenya, sobre un lecho de arreglos musicales en el que se vislumbran las manos de Alonso y Ariel».

Lili Berlín Cabaret avala su trayectoria con más de 200 representaciones por la península Ibérica, Portugal, Andalucía, pasarela Gaudí de Barcelona, Canarias y Galicia.

Premios como el María Casares por la interpretación de Lilí Berlín, avalan su carrera de actriz.

Entre sus últimos trabajos: **Mujercine**, una producción dedicada a la mujer en el mundo del cine desde los años 70 hasta nuestras fechas y que se estrenó en el Festival de Cans en Pontevedra, **Mornings** y por supuesto su **Lilí Berlín**, con la que continúa tras más de 21 años en escena.

Blanca Cendán y Suso Alonso en Lilí Berlín

Afirma que tiene la firme voluntad de continuar en esta profesión mientras el cuerpo aguante, así que "tendréis cabaretera para rato".

Raquel Oitavén entrevista a Blanca Cendán

¿Con qué te quedas después de 35 años de carrera?

Con los momentos del aplauso del público, las vivencias con los compañeros, los viajes, entre ellos: Brasil, Mozambique, Portugal, Polonia y Croacia. Y cómo no, todo el panorama gallego y nacional, siempre llenos de anécdotas que cuando las recordamos nos echamos a reír, como la de una actuación en Móstoles cuando una pantalla antiincendios bajaba sin control para cortarnos la cabeza porque el músico le dió a un botón errado...

¿Tienes algún referente femenino a que a lo largo de tu carrera te marcara especialmente?

Sí, mi referente es la actriz Angela Molina a la que admiro desde pequeña y con quien tuve la suerte de trabajar en una serie para Amazon que se rodó en Galicia en plena pandemia, titulada "Un asunto privado". Allí nos conocimos a fondo porque compartimos escena en 2 noches de rodaje intensas y nos fuimos contando la vida entre toma y toma. Ella siempre fue para mí un ejemplo de actriz completa, porque domina no sólo la interpretación, sino también el canto y el baile que heredó de su padre, Antonio Molina y su familia de artistas. Un ejemplo a la vez, de actriz alejada de divismos y conectada con la tierra y la alegría de vivir.

Tienes una amplísima trayectoria, además multidisciplinar, ¿cuáles son tus pasiones?

Sí, en mi trayectoria se puede decir que combiné los estudios como Historia y Filología Alemana con mis trabajos en teatro Cine y T.V. Siempre me gustó estudiar, aprender, y los idiomas son mi pasión.

Ahora estoy a punto de examinarme del nivel C1 por el método de Cambridge para poder dar clase e interpretar en Inglés.

¡Que las lenguas no sean una barrera! Hice también un Erasmus en Torino en la "bella Italia" allá por el 2003 y fue una aventura apasionante, así como ser auxiliar de conversación en Linz (Austria) en el 2005, un trabajo de profesora nativa de español cerca de las ciudades de Viena y Salzburgo.

De izquierda a derecha: Angela Molina, Blanca Cendán e Irene Montalá en la serie "Un Asunto Privado" (2022)

¿Podrías hacer una comparativa entre el ayer y hoy en la profesión teatral?

En los años 90 se estaba produciendo un resurgimiento en el campo teatral y audiovisual que abrió muchas puertas a profesionales y amateurs del sector. Pero las condiciones no eran las óptimas.

Los espacios teatrales por ejemplo, dejaban mucho que desear y los que estabábmós por allí teníamos mucha ilusión y pocos medios aunque en el terreno "monetario" se pagaba mucho más por función teatral de lo que cobramos ahora.

¿Qué fue entonces lo que aconteció? Los presupuestos para las *compañías* no subieron mucho por no hablar del Teatro Institucional que se ve mermado año tras año.

Tenemos Casas de Cultura, Auditorios y Teatros, *Container* Culturales bien arreglados pero faltan medios económicos para que los profesionales podamos trabajar en continuidad.

¿Cómo ves a la juventud de ahora?

Por una parte creo que nos dan mil vueltas en las cuestiones técnicas y de difusión en redes. Yo, como dice mi compañero sufro la "brecha digital" y me dan envidia cómo se manejan ellos en estas áreas de la comunicación.

Por otra parte, pienso que deben mirar más el mundo que les rodea que mirando la puñetera pantalla no vaya ser que tropiecen.

Eso sí, tengo una confianza absoluta en ellos.

Están muy preparados y su discurso no es vago.

Son de ideas claras y objetivos concretos. Por poner otro ejemplo, tenemos un alumno que ven a clase de piano con Suso (mi compañero) y de Inglés conmigo, desde los 5 años y ya tiene 16.

Pues este chico de aldea toca Bach que es una maravilla y tuvo clarísimo que lo suyo era el piano desde que iba a misa con sus padres y miraba como tocaba el organista de la iglesia.

¡Tengo una confianza absoluta!

¿A que parezco una abuela?

Puestos a soñar, ¿tienes algún deseo que quieras compartir?

A soñar con un mundo mejor, más justo, más solidario, con cultura sin censura y con oportunidades para todos.

Y por "arañar" algo más prosaico, un papel protagonista en Cine, asignatura pendiente en mi trayectoria.

Blanca Cendán e Iria Parada en "Juana de Vega"

FARNAZ OHADI

m ú s i c a

por Bea López Jerez

Farnaz Ohadi, nace en Irán en 1973 y desde niña su relación con la música fue alimento para el alma y el espíritu. El piano fue su primer instrumento y a día de hoy la sigue acompañando.

Desde su juventud, organizó y participó en distintos coros y eventos musicales, incluso en la llamada a la oración, restringida para los hombres, salvo en casos excepcionales en los que eran encuentros exclusivamente femeninos.

La vida la lleva a vivir a Canadá, donde estudió canto lírico y ópera, guiada por Frederik Robert así como en sus estudios de canto persa tradicional bajo la tutela de Ostad Nezakaty y Tahere Falahati.

Se formó como bailaora de flamenco en la década de los noventa y esta formación fue mucho más intensa cuando se unió a “**Al Mosaico Flamenco Academy**” y comenzó a aprender la delicadeza y los matices complicados de esta magnífica expresión musical, siguiendo la guía de **Kassandra**, conocida como **La China**, así como de **Oscar Nieto**.

En el año 2001 comienza a cantar flamenco con el apoyo de Oscar Nieto y poco tiempo después empieza a girar en distintos espacios como festivales y eventos culturales en Canadá y los EEUU.

No ha dejado de estudiar flamenco y ha podido compartir escenario con grandes figuras del flamenco como **Vicente Amigo**, **Esperanza Fernández**, **Manuel Romero**, **Cristina Benítez**, **Emilio Ochando**, entre otros.

Alrededor del año 2010 surgen en ella nuevas inquietudes y empieza a investigar en la fusión de la poesía persa y la música flamenca. Fue entonces cuando toma una decisión importante en su carrera, continuar en su “espacio de confort” o dar el salto viajando a España y continuar y avanzar en sus estudios musicales en torno al flamenco.

Tras muchas vacilaciones, descubre una nueva posibilidad, la de unir culturas y crear un lenguaje propio fusionando su origen y el flamenco, de esta floreciente unión creó un lenguaje propio y una forma musical sobre la que llevaba estudiando más de 20 años.

Su amor por la música y la interpretación le llevaron a crear un proyecto colaborativo con músicos de clase mundial y artistas de dentro y fuera de Canadá, llamado “Mashregh Ensemble”, que combina la poesía persa con la música flamenca.

Este camino la llevó a sacar su primer álbum “Bird Dance” en 2016 y el álbum de sus conciertos, con el mismo nombre en 2019.

El primero consiguió una nominación de “Canada Folk Music Awards” a la “Mejor Artista en Solitario del Año”.

En 2020 se publicó su tercer álbum, “Azadi Libertad, Live” durante plena pandemia de COVID19.

Ahora está trabajando en sus cuarto y quinto álbumes.

En marzo de 2023 lanza su nuevo single, “Yar”, acompañado de un videoclip con una gran producción. Su próximo álbum, “I Am Your Breath” verá la luz en octubre de este año.

Farnaz Ohadi, fotografías de Kristin Kofsky

Pero Farnaz no solo ha creado su propia expresión musical, es una mujer comprometida, en sus composiciones refleja historias personales y comparte sentimientos en torno a las mujeres, la desigualdad, la inmigración o las injusticias sociales.

Su voz acaricia pese a la crudeza de algunas de las historias que relata y el flamenco perfectamente empastado con la poesía persa, convierten este mágico encuentro entre culturas en un imprescindible en nuestras listas de reproducción.

Farnaz Ohadi, fotografías de Kristin Kofsky

Bea López Jerez entrevista a Farnaz Ohadi

¿Recuerdas qué fue lo que te acercó a la música con tan solo 5 años?

La música siempre ha sido mi espacio privado. Mi vida hogareña no siempre fue la más pacífica ya que mis padres bregaron con la presión exterior del régimen iraní y la guerra mientras me criaron a mí y a mi hermano, por lo que la música era el espacio privado más confiable y pacífico al que podía acceder. Era un lugar seguro para crear sonidos que reflejaran mis emociones y todos los traumas que aún no entendía o para los que no tenía palabras.

De Irán a Canadá y ahora España, ¿qué huellas han dejado y dejan cada uno de estos lugares en tus composiciones?

Diría que mis años más fructíferos en mi formación han sido en Irán por lo que he desarrollado un profundo amor a la poesía, el arte escrito, la música y la historia de la música. Comparado con Canadá e incluso España, Irán es bastante antiguo y por lo tanto la idea de encontrar raíces comunes entre la música iraní y otra música del mundo está muy establecida dentro de la noción de que la tradición necesita ser respetada, especialmente la poesía que es absolutamente el número uno en todas las piezas de música persa, incluso en las piezas instrumentales.

Canadá me ha hecho ser entusiasta, con su mirada juvenil hacia el mundo y la curiosidad cultural que corre profundamente en un país que está conformado casi enteramente por inmigrantes y personas que vienen de algún otro lugar. Sería bastante difícil determinar qué es realmente la música "canadiense" sin estar abiertos a discusiones sobre la fusión y las influencias de múltiples culturas siempre tratando de aspirar a un nuevo sonido.

Vivir ahora en España, respirar y vivir el flamenco a diario ha profundizado mi apreciación del ritmo y los matices de la música flamenca, pero también he llegado a apreciar que el flamenco existe en la piel y en los huesos de las personas de forma natural.

La intrepidez del flamenco y la pureza de su expresión cuando llega, presenciar el duende en persona es una experiencia notable y que cambia la vida. Algo a lo que todavía no me he acostumbrado a pesar de vivir en España desde hace casi 2 años.

Todas estas influencias me han enriquecido profundamente cuando empiezo a pensar en una nueva canción o un poema o en una forma de fusionar mis diversas expresiones musicales.

¿Qué artistas han influido en tu carrera musical?

Desde que crecí en el mundo de la música clásica, junto con el flamenco y la música mundial a través de mi padre y la música clásica tradicional persa a través de mi madre, mis influencias musicales son bastante diversas. Mi primera conexión con un músico fue "Cecilia Bartoli", cuyo absoluto dominio de su voz y también su presencia en el escenario es verdaderamente como ninguna otra. La ópera "La Cenicienta" estaba en constante rotación en el reproductor de cintas de mi padre. También fue un gran fan de los cantantes de jazz clásico como "Frank Sinatra", "Dean Martin" y por supuesto "Billie Holiday". Su música junto con cantantes folclóricos iraníes como "Vigen" o "Nouri" o "Hayede" que fueron todos de formación clásica, así como vocalistas tradicionales como "Shahram Nazeri" se repitieron constantemente en nuestra casa. Por no hablar de cantantes flamencos como "Cameron", "Morente", "Lola Flores" y "Niña de los Peines".

Esto puede parecer una lista larga y extraña, pero realmente la música estaba en nuestra casa desde el momento en que mi padre se despertaba hasta que se iba a la cama, así que crecí con la música como la banda sonora de mi vida. Cuando empecé a explorar por mi cuenta, me he sentido atraída por más artistas contemporáneos como "Cesária Évora", "Esperanza Fernández", "Estrella Morente", "Arcángel" y "Argentina", así como muchos más músicos de todo el mundo en todo tipo de géneros.

De nuevo, la lista puede parecer larga, pero es imposible apuntar realmente a un mapa unidimensional de mis inspiraciones musicales sin pintar un cuadro de una casa llena de música diversa y mi insaciable apetito por la música de todo el mundo a través de muchas generaciones y géneros.

Tus canciones en su mayoría, muestran un mensaje social, en estos tiempos, en que las desigualdades arrasan la humanidad, ¿crees que es casi una obligación del artista dar voz a los silenciados?

Esta es una buena pregunta que me he hecho siempre. Muchas de las mejores canciones e historias musicales del mundo son simplemente sobre la condición humana como el amor, el dolor del corazón o la vida diaria.

Farnaz Ohadi, fotografías de Kristin Kofsky

A medida que se plantea este tema, más y más presenciamos migraciones masivas de personas, debido a la política o a cuestiones climáticas, presenciamos conflictos generacionales sin fin. En Irán, por ejemplo, incluso un simple acto de mostrar afecto en público entre sexos o ser abiertamente que es una declaración política y por lo tanto es casi imposible considerar el arte sin un mensaje. Por supuesto, algunas letras se esfuerzan más contundentemente, para enviar un mensaje o contar una historia de una injusticia o una experiencia dolorosa colectiva, pero de nuevo, las canciones aún más "mundanas" pueden ser consideradas socialmente radicales en ciertos climas políticos.

Aunque siempre me ha atraído la música compleja y técnica por el bien de la misma, nunca tuve la intención de ser cantante hasta que los traumas de mis experiencias mientras crecía en Irán y luego tener que lidiar con la inmigración se convirtieron en expresión musical.

Así que mi música en particular es extremadamente personal y auto terapéutica primero y luego en gran medida motivada políticamente hablando. Y muchas de mis letras están más directamente dirigidas a la injusticia política y social, pero de nuevo, los temas más simples todavía pueden ser implacables y significativos si vienen de un lugar expresivo sincero y auténtico.

Así que creo que la mejor respuesta a esta pregunta es aceptar que como músicos o artistas en general tenemos una profunda responsabilidad de elegir letras que primero hablen de nuestras propias expresiones auténticas y segundo que el mensaje que transmiten al mundo sea uno de atención y responsabilidad.

Farnaz Ohadi, fotografías de Kristin Kofsky

En 2001 comienzas a cantar flamenco, tu formación y experiencia en el canto lírico o la ópera, ¿te han ayudado a adentrarte en la expresión de este singular canto cargado de poesía y sentimiento?

Sí, esos años de entrenamiento profundo en tocar el piano, leer notas, ritmo, lenguaje musical, entrenamiento auditivo, solfeo y practicar especialmente técnicas de canto y respiración adecuadas han demostrado ser absolutamente invaluable mientras me sumergía más y más en el canto flamenco. Mi búsqueda personal desde 2001 ha sido cantar flamenco desde un lugar saludable a pesar de luchar por el siempre ilusorio sonido gutural y emocional del flamenco que no es a menudo sostenible en una larga carrera de canto. Pero cuando se trata de letras y poesía, admito que mis influencias más fuertes están arraigadas en la poesía persa.

Sin embargo, fue con gran placer que descubrí la poesía de Neruda y proyectos como Morente (el padre) mientras exploraba la poesía de Picasso. He crecido al disfrutar de discusiones acaloradas en torno a letras de flamenco con mis profesores y compañeros de estudio mientras tratamos de desentrañar los conceptos, a menudo complejos.

¿Qué es lo que te cautivó del flamenco?

Sobre todo, me atrae la naturaleza intrépida del flamenco. Mi formación formal en Flamenco comenzó como bailarina en 1998 y nunca me sentí más potente y libre mientras bailaba flamenco.

Pero luego descubrí que mi amor por el cante y la historia de amor se convirtieron en un respeto más profundo y una expresión de la que ya, no podría prescindir. El flamenco para mí es indiscutiblemente intrépido y eso es lo que me ayuda a enamorarme de nuevo del flamenco y una y otra vez.

Desde qué palo del flamenco crees que se canta mejor contra la desigualdad.

Esta es una pregunta difícil de responder porque, como he mencionado, la desigualdad puede aparecer incluso en las áreas más inesperadas, como las expresiones de amor. Personalmente me siento muy atraída por las Bulerías, por la Soleá y las Seguiriyas especialmente por los extremos climáticos de cada una de ellas.

Sin embargo, incluso mis Alegrías, en las que llamo al bailarín a unirse a mí e invitar a otros a bailar y hacer esto en público, aunque alegre, es para mí, una fuerte declaración política ya que las mujeres tienen prohibido bailar en público en Irán.

Con tu música además nos abres una nueva mirada hacia las artistas iraníes, ¿qué destacarías de la mujer artista contemporánea iraní?

Curiosamente, las artistas iraníes siempre han estado preocupadas con el feminismo en el contexto de la sociedad iraní tradicional. Poetas como "Forough Farokhzaad" o "Shirin Behbahani" cuyas letras he usado alegremente en mi música son contemporáneas de la generación de mis padres y aún así su arte perdura hasta nuestros días. La ex reina de Irán, "Farah", fue una firme defensora del arte en todas sus formas y fue fundamental en la creación de muchos museos, festivales y asociaciones de talla mundial que apoyaron especialmente a las mujeres artistas, escritoras y cineastas, etc. Desde el cambio de régimen en Irán en 1979, ha habido una explosión en el arte por parte de las mujeres iraníes, tanto en Irán como en el extranjero, ya que millones no han tenido más remedio que irse y, sin embargo, colectivamente seguimos conectadas e inmersas en nuestras raíces. Me asombra constantemente la inteligencia y la atención a la narración de historias y la autenticidad que muestran los artistas iraníes, especialmente las mujeres, a pesar del constante desprecio, prejuicios y enjuiciamiento por parte del gobierno iraní.

¿Tienes algún nuevo proyecto en ciernes?

¡Sí! Estoy muy orgullosa de compartir que mi cuarto proyecto de música flamenca persa está casi terminado después de cuatro años y medio de trabajo duro a través de muchos desafíos como el idioma, la distancia y el COVID!

Mi equipo es diferente ya que he tenido el placer de trabajar con el compositor y guitarrista Gaspar Rodríguez de Málaga y a través de él con numerosos músicos maravillosos, en su mayoría españoles que han contribuido a esta colección de 9 nuevas canciones.

En este álbum continúa la búsqueda de crear una sola voz musical fusionada entre los dos géneros. También estamos explorando la música electrónica, por lo que los sonidos de este nuevo álbum serán a la vez familiares y también (esperemos) que refrescantes para mis seguidores que han llegado a esperar un cierto estilo de mí. Y por primera vez, después de tres discos, me estoy centrando en el "amor": amor de pareja, amor de los niños, amor de la libertad, de la patria y la espiritualidad y, sobre todo, amor propio y salud mental. Después de todo, como dije, a veces la expresión de amor es la más grande declaración política de todas.

Yar - Fanraz Ohadi & Gaspar Rodriguez Roman. En Youtube.

A N A C O R Z O

a r t i s t a m u l t i d i s c i p l i n a r

por Bea López Jerez

Ana Corzo (Ponferrada, 1968) es Doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinar: Poesía, Pintura, Música (cantante y compositora) y Teatro (Intérprete y Directora del Grupo de Teatro DEGARO).

Ana, como ella misma declara en su página web, vive y crea desde *“los cinco sentidos más uno”*.

La obra de Ana abarca y ensambla distintas disciplinas, en ella se fusionan armónicamente coexistiendo y a la vez funcionando como unidad indivisible.

A nivel académico, Ana después de licenciarse en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y cursar dos años de doctorado en dicha facultad y en la Facultad de Historia del Arte, obtiene en el año 2000 el título de Doctora en Bellas Artes, con sobresaliente Cum Laude, por la Universidad de Vigo en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Finalizada su carrera, participó durante más de 6 años, en diversos proyectos de investigación incluyendo el curso Tendencias Académicas en la Pintura del Siglo XIX que fue completado, con un estudio en los museos de Orsay y Louvre (París).

En su faceta como docente ha desempeñado esta labor, en distintas escuelas de Arte, el museo de arte contemporáneo de Vigo: MARCO o en la Asociación Cultural Escorzo preparando a estudiantes para su ingreso en la facultad de Bellas Artes y en Restauración.

A nivel expositivo y de forma individual, más de una veintena de muestras en la geografía española y en exposiciones colectivas, sus obras pictóricas han recorrido espacios, dentro y fuera de nuestras fronteras, así sus obras viajaron hasta la Feria de Arte de Salzburgo (Austria): "ARTSALZBURG-2006" o la Feria de Arte de La Haya (Holanda): "Holland Art Fair 2006", entre otras en España, desde Pontevedra a Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña o Murcia.

Sus murales u obras de pequeño formato también han sido adquiridas para colecciones privadas.

Serie Diario Intimo "Sanación-Soltando" de Ana Corzo

Ana como artista multidisciplinar no podría dejar atrás la poesía, la música y las artes escénicas, su expresividad, la potencia de su voz, sus composiciones musicales, llenan cada minuto de sus puestas en escena, elegancia y perfección unidas arrastran al público al embelesamiento en cada una de sus propuestas.

Hemos podido disfrutar de su intervención como directora, intérprete y compositora en diversas piezas, las más recientes: **La Serpiente Blanca en 2022**, **2020 La espera en 2021** y **La Gran Muralla China en 2019**.

Rapsoda, colaboradora en las presentaciones de poemarios de otras escritoras ("**Raizame**" de *Petronila Daza*, "**Inocencia Resiliente**" de *Paula Ferreira*, "**La voz en mis manos**" de *Queco Fresco*, entre otros). Presentadora o maestra ceremonias en eventos como PoeticAlbedrío en 2022 y 2023, Fundación Cuña-Casasbellas y Teatro Principal de Pontevedra: *Verbas pola Paz* y *Verbas pola Igualdade*. Diversos encuentros en torno a la poesía.

Entre sus libros publicados: **III Poemario: 2020 La espera**. Libro CD: **Poemas y canciones**, abril 2021, poemario: **Entre el invierno y el sol**, julio 2019, **Antología Poética: XIX Encuentro de Poetas en Red Salamanca** en agosto 2018, y su I poemario: **El latido del amor. Viaje al centro del ser**, junio 2017, todos ellos publicados con TarQus Editorial.

Ana Corzo en la presentación del poemario: **2020 La Espera**.
Fotografía: Marcelo Saffores

Petronila Daza entrevista a Ana Corzo:

¿En qué momento llamó el arte a tu vida?

Tengo que decir que el Arte ya venía conmigo antes de ver este mundo porque desde mi más temprana infancia, el arte siempre ha sido y es como el aire que respiro. Fui creciendo de la mano del dibujo, la pintura, el canto, la música, el baile, la lectura y el teatro; todas ellas, disciplinas que han latido y laten con honda intensidad en mi propia naturaleza. De pequeña fui muy afortunada, por estudiar la enseñanza primaria, en el que para mí fue “el mejor colegio del mundo” ya que en el sistema educativo de aquel colegio llamado La Asunción y en aquellos tiempos, década de los 70 y principios de los 80, eran tan importantes las asignaturas artísticas como las otras y de aquella, esto no pasaba en todos los centros educativos; incluso ahora, en este presente, habría que cambiar muchas cosas en la enseñanza.

Serie Diario Intimo "Sanación-Autodescubrimiento" de Ana Corzo.

Eres polifacética, multidisciplinar, no se trata de escoger, pero, ¿en cuál de tus facetas te sientes más cómoda, si me permites usar esta expresión?

Para mí es imposible elegir una de ellas ya que todas mis facetas artísticas, se fusionan armónicamente coexistiendo y a la vez, funcionando como unidad indivisible. Mi forma de expresión es amplia y me siento cómoda en cualquiera de ellas. Quizás, en lugar de emplear la palabra “cómoda”, si utilizamos la palabra “plena”, es encima de un escenario, arropada por la poesía, la música y la imagen, donde me siento feliz porque para mí, es como estar en casa, el lugar donde SOY y expreso todo lo que llevo dentro a través del poder de la voz.

En tu trabajo están intrínsecamente ligados, el teatro, la música, la poesía y la pintura ¿es alguna de estas disciplinas el disparador del que parten tus proyectos multidisciplinarios?

En un primer momento, la Pintura me abrió la puerta para profundizar en el mundo del Arte y para poder expresarme. Me doctoré en Bellas Artes y con el paso del tiempo, gracias a un intenso trabajo de auto descubrimiento, un consciente trabajo interior, fueron fluyendo las demás disciplinas y me di cuenta, de que la poesía es la base de mi expresión artística; *no concibo el Arte sin Poesía*, ella es el alimento del que se nutre mi proceso creativo porque no sólo vive en la palabra, sino también en la imagen, en la música, en el movimiento del cuerpo y por supuesto, en la voz.

Ana Corzo con Anxo Xesteira y Ricardo Ferreira.

¿Qué aspectos de las personas que forman tu equipo de trabajo en una producción son relevantes para ti a la hora de contar con ellas o ellos?

En mi proceso creativo es esencial la soledad y el silencio. Después del nacimiento de la obra, si precisa la colaboración de otra u otras personas para ver la luz, es fundamental en primer lugar, la conexión entre las personas que componen el equipo de trabajo a la hora de abordar el proyecto y con la propia obra, como suelo decir, que conecten con mi alma y respeten mi obra. En segundo lugar, es muy importante que el viaje de producción en equipo sea cuidado con todo el amor y la atención que requiere; esto implica profesionalidad. Como perfeccionista que soy, sé que soy exigente pero también lo soy conmigo misma.

De entre tus creaciones, ¿hay alguna especial que marcara un antes y un después?

Es compleja esta pregunta porque mi proceso creativo, va evolucionando constantemente al ir creciendo personalmente. Pero sí que hay un punto de inflexión en mis creaciones y fue mi tercer poemario "2020 La espera".

A partir de ese momento, la voz poética va más allá de la íntima individualidad y pretende ser aliento, en el proceso de evolución colectiva que estamos viviendo. Además señalar que otra puerta fue abierta porque al sueño que pulsaba dentro de mí desde hacía mucho tiempo, le llegó el momento apropiado para dejar de ser sueño: la grabación de un disco con mis propias canciones y el llevar la poesía a escena junto a la música en un Teatro. Y fue maravilloso, comprendí así, el significado de la palabra plenitud.

La confianza, la seguridad en ti misma, la experiencia vivida... ¿Qué es esencial para desarrollar tu trabajo?

A lo largo de mi vida, he sido una buscadora incansable del amor verdadero y gracias a la guerrera que siempre he sido, "guerrera" espiritual, con la ayuda de la meditación y el trabajo interior, llegué a encontrarlo y no estaba muy lejos, sólo había que cambiar la dirección de la mirada porque no hay que dirigirla hacia fuera, sino llevarla hacia dentro, dentro de nosotros mismos.

Ana Corzo en Poesía y Danza 2023

El amor es mi guía. El amor es creer en mí, respetar el proceso de mi vida y el proceso de los demás; es confianza, seguridad, incluso fe y este amor va más allá de mí ya que lleva consigo el amor a la Vida, a la Humanidad, a nuestro hogar llamado Tierra. En mi camino de vida, el arte y la espiritualidad son inseparables.

La respuesta a tu pregunta, ¿qué es esencial para desarrollar mi trabajo? Vivir, crecer y comprender; tener una visión amplia, una mente abierta a lo conocido y a lo desconocido. Expresar siempre desde el alma y el corazón. Mi proceso creativo se va enriqueciendo momento a momento porque es el reflejo de mi proceso personal.

Eres la organizadora de Poesía y Microrrelato Pontevedra que recientemente ha cumplido 7 años, ¿puedes contarnos más sobre este proyecto y lo que ha supuesto en el tejido cultural de la ciudad?

Este proyecto llegó a Pontevedra de la mano de Diego Horschovski y la poeta Tamara Andrés, desde Santiago de Compostela. Aterrizó en Pontevedra en el año 2016 y desde su inauguración, ha ido evolucionando haciéndose un hueco en la ciudad para ser una referencia cultural y poética para muchas voces que de esta manera, disponen de un lugar de encuentro para ser escuchadas. Yo que cogí el testigo en julio de 2017, soy una defensora de este tipo de proyectos que considero muy necesarios en todos los lugares del mundo y es de suma importancia cuidarlos para preservar la sensibilidad, practicar el arte de la escucha, compartir la palabra y lo que somos, lo que sentimos y atesorar la unión que deriva de nutrirse del mismo alimento, de la poesía y las demás artes...

Porque hay que recuperar, reconectar con la poesía de la Vida y es mucho más fácil tocar el corazón y el alma a través del Arte, la Palabra y a través del arte de la palabra.

¿Es la poesía un arma cargada de futuro?

Para empezar considero que es preciso utilizar la palabra justa y personalmente prefiero decir que la poesía, es un puente de luz para construir futuro, no un arma. La poesía no ataca ni se defiende, va más allá y trasciende la energía combativa. Para mí, es un proceso espiritual que trabaja para unir la tierra con el cielo, una búsqueda, un encuentro, una comunión con la Vida y el Universo. Y sí, la poesía es un puente de luz hacia el futuro.

¿Algún proyecto en marcha que nos quieras compartir?

Tengo varios proyectos en marcha.

Con el Colectivo PoeticAlbedrío, trabajando en favor de los Derechos Humanos a través de diversos actos poéticos-musicales, de momento en Galicia, Madrid y Castilla- La Mancha.

Con mi grupo de Teatro DEGARO, estoy dirigiendo una obra de mi propia autoría que será estrenada este año, dentro del Brumario Poético organizado por la Fundación Cuña-Casabellas de Pontevedra.

Y además individualmente, preparando el siguiente poemario y disco.

Hay alguna otra cosilla de la que de momento, no puedo hablar...

Ana Corzo en Poesía y Danza 2023

ARANTZA PORTABALES

e s c r i t o r a

por Bea López Jerez

Arantza Portabales (San Sebastián, 1973) es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, trabaja como funcionaria en la Escala Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia.

Arantza inició su carrera literaria en 2013 con la microficción. Participó en libros colectivos como *40 plumas e pico*, *As palabras contadas*, *Lecturas d'Espagne* o *Purorrelato de Casa África*.

Regularmente escribe microficción y podemos leer algunos de sus microrrelatos en su blog: **Una nube de historias**.

Tras obtener el Premio de Narración Breve de la UNED por *Circular C1: Cuatro Caminos-Embajadores* y el Premio Manuel Murguía de relato por *Xanelas*, su microrrelato *Las musas* resultó ganador del concurso de la Microbiblioteca de Barberà del Vallès, que volvió a ganar en 2021 con *Los que observan*.

Es autora de la colección de microrrelatos *A Celeste la compré en un rastrillo* (2015) y del libro de relatos ilustrado *Historias De Mentos* (2020).

En 2015 publicó su primera novela en lengua gallega, *Sobreviviendo*, que mereció el XV Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia y que la autora reescribió para su edición en Lumen en 2022. Los derechos de su segunda novela: *Deje su mensaje después de la señal*, publicada inicialmente en gallego y ganadora del Premio Novela Europea Casino de Santiago 2021, fueron vendidos a tres importantes editoriales extranjeras tras la noticia de su edición en Lumen en 2018. Con *Belleza roja* (Lumen, 2019), ganadora del Premio Frei Martín Sarmiento, inició la serie protagonizada por la pareja de policías Abad y Barroso, que continuó en *La vida secreta de Úrsula Bas* (Lumen, 2021) y ahora en *El hombre que mató a Antía Morgade*.

Los microrrelatos de Arantza enganchan al lector desde la primera frase, invitan a la imaginación y con la contundencia en sus finales, necesaria en cualquier microrrelatista, ofrece un broche de oro en cada uno de ellos.

En sus novelas y con el bagaje que acumula al escribir microrrelato, es fácil empatizar con sus personajes independientemente de su sexo o condición, describe sentimientos y fotografías del día a día, los finales con la misma rotundidad y fuerza que las de sus narraciones cortas y microrrelatos.

La pluma de Arantza contiene todos los ingredientes para convertirse en adicto desde la primera página.

Las musas

No había visto llorar a mi madre hasta el día en que mi padre murió. Hay algo antinatural y sobrecogedor en el llanto de una madre. Uno no sabe cómo consolarla.

Papá murió un lunes de madrugada. Estiró su mano y agarró la de mi madre tan fuerte que le rompió los veintisiete huesos de su mano. Si le preguntas a mi madre cuál es el sonido de la muerte, te dirá que es muy semejante a un estallido de pajas secas. Ella, como pudo, se liberó de la mano inerte de mi padre. Luego se levantó, se aseó y se vistió de luto riguroso. A mi padre lo velaron en la biblioteca, rodeado de toda su obra: doce novelas, un libro de cuentos y tres ensayos.

Anocheía cuando llegaron ellas. Altas, hermosas y sutilmente transparentes. Así las recuerdo. La mayor de todas se acercó a darnos el pésame. Mamá, que llevaba toda la vida esperando este momento, levantó su mano sana y le dio un bofetón. "Ahora es solo mío", dijo. La musas, respetuosas, retrocedieron en silencio. De repente, sus ojos dorados se fijaron unánimemente en mí. Sentí sus voces susurrantes. La menor de todas se me acercó y me miró fijamente a los ojos.

Fue en ese momento cuando mi madre, totalmente vencida, rompió a llorar.

(Microrrelato Las Musas de Arantza Portabales. Ganador del concurso de la Microbiblioteca de Barberà del Vallès 2017)

Los que observan

La madre, sigilosa, observa a la niña, que peina con esmero a su muñeca y le cuenta a esta que un monstruo de ojos amarillos vive dentro del armario. La mujer entorna con cuidado la puerta de la habitación y vuelve al salón.

El hombre, sigiloso, observa a su mujer que habla por teléfono con su hermana. Le cuenta que su hija ve monstruos que no existen en el armario.

El hombre, sin hacer ruido, cierra la puerta y coge su móvil para llamar al psiquiatra de su esposa. Le cuenta que esta vuelve a ver a una hija que no existe dentro de la habitación de invitados.

El psiquiatra, sin interrumpirlo, con sigilo, anota en su cuaderno que su paciente vuelve a hablar de una esposa inexistente.

Y usted, lector, sigiloso, cierra la página del libro mientras piensa que ese hombre no existe.

Y yo, a sus espaldas, sigiloso, lo observo a usted.

(Microrrelato Los que observan de Arantza Portabales. Ganador del concurso de la Microbiblioteca de Barberà del Vallès 2021).

Arantza Portabales en la firma de su novela :
"El hombre que mató a Antía Morgade"

Petronila Daza entrevista a Arantza Portabales

¿Qué te impulsa a escribir y a despojarte frente a un papel en blanco?

Siempre digo que escribir me hace ser mejor persona en los otros ámbitos de mi vida. Es el único espacio en el que estoy realmente sola, y además me hace sentir poderosa. Solo yo decido lo que sucede en ese micromundo.

Es un acto solitario, egocentrista, pero al mismo tiempo muy generoso, porque es brutalmente sincero y sabes que todos tus lectores entrarán dentro de tu universo, de tu visión de la vida. Supone una exposición para la que no todo el mundo está preparado.

¿Por qué novela negra?

¿Y por qué no? Nunca me planteo los géneros. Me planteo las tramas, me planteo de qué quiero hablar, de qué personajes me voy a servir para aportar mi visión de lo que pasa. El plus de la novela negra es que me lo paso muy bien, porque además de centrar el tema de la novela tengo que encontrar una trama que se adecúe a ese tema, y eso convierte la literatura en un divertimento. Nunca he sido una escritora sufridora.

¿Para escribir novela negra, es imprescindible que esté basada en hechos reales?

Nunca me he basado en hechos reales, pero siempre hay casos con coincidencias sustanciales. La naturaleza humana y la maldad van siempre por delante de la literatura, y es así desde Caín y Abel.

¿Qué idioma prefieres para tus novelas?

Escribo en gallego la narrativa larga y en castellano el microrrelato. Desde que mis obras salen de forma conjunta en gallego y castellano, las fronteras son difusas y trabajo en ambos manuscritos a la vez. No quiero renunciar a la traducción en castellano.

¿Cómo planteas tu trabajo cuando empiezas un nuevo proyecto?

Lo pienso y lo dibujo mentalmente durante meses. Ese período, que es el más difícil, es en el que sé de qué quiero hablar y ando buscando una trama que encaje con el tema de la novela, que por ejemplo en la última (*El hombre que mató a Antía Morgade*) era el duelo, la pérdida y la gestión de estos a lo largo de los años. De repente un día explota en mi cabeza todo. Y vuelve a pasar un tiempo hasta que todo encaja en mi cabeza. En el momento en que sé todo lo que sucederá, cuando he construido toda la historia en mi cabeza es cuando empiezo a escribir, es lo que yo llamo el proceso de destrucción: rompo la historia en trozos pequeños que componen la historia global. Una curiosidad: cuando empiezo a escribir el libro siempre tengo el título del libro, las citas y la primera frase.

No todo es novela negra en tu trayectoria, ¿necesitas una inmersión total en un solo género durante un tiempo o puedes variar de uno a otros?

No siempre escribo negro. Los tiempos editoriales no coinciden con los creativos. Y siempre dejo un hueco para volver al microrrelato.

¿Qué escritores te han influenciado más?

Todos y en cada etapa de mi vida muchos muy distintos. No es menos importante Michael Ende, o Agatha Christie en mi juventud que Raymond Carver en mi madurez. Creemos y nuestras lecturas y referentes crecen con nosotros. Con veinte años moría con Isabel Allende. Si tengo que escoger el Libro que más me ha marcado me quedo con *El nombre de la Rosa* de Umberto Eco y con *Que me quieres, amor?* de Manuel Rivas.

Algunos críticos literarios, han dicho de tí que eres “La nueva dama de la novela negra española”, ¿pesa o se disfruta?

Ni soy dama, ni soy nueva ni soy negra. Esta broma la hago siempre, pero evidencia una gran realidad: las etiquetas y la realidad no siempre coinciden.

Siempre me ha importado más lo que digan los lectores que los críticos aunque a la crítica le agradezco siempre su generosidad que hace que lleguen a mí esos lectores.

De entre tus personajes, ¿tienes algún favorito?

Creo que me quedo con las cuatro mujeres de Deje su mensaje después de la señal. Por todo lo bueno que me han regalado.

Puedes desvelarnos si estás escribiendo algo nuevo.

Siempre estoy escribiendo. Lo siguiente que publicaré a finales del 24, será el nuevo libro de la saga Abad y Barroso.

Y es lo único que puedo contar...

Impacientes ante la llegada de este próximo ejemplar de Arantza recreando a los ya, más que famosos, inspector y subinspectora *Abad y Barroso*, os animamos a su lectura, en cualquiera de sus títulos publicados, en los que sus lectores reconocen a esta escritora, como:

"...capaz de hablarnos de la monotonía, de la fidelidad, de la amistad, de la ira, de la pasión, del miedo, de la familia, de la depresión,... de la vida. Y mientras tanto, tú crees que estás ante un libro que trata sobre la investigación de una desaparición.

Si todavía no has leído nada de ella, es el momento. Sus novelas te estremecen y te manipula de tal manera que cuando ella quiera, amarás u odiarás a su antojo. No dudes en leerla porque estoy seguro que no saldrás defraudado."

Crítica publicada en Babelio.

Arantza Porrtabales en la firma de su novela :
"El hombre que mató a Antía Morgade"

UGÍA PEDREIRA

m ú s i c a

Fotografía de @nachok.

por Bea López Jerez

Ugía nace en la mariña lucense, en Foz (1970), Galicia, la geología cultural de esta zona de habla eonaviega o gallego-asturiana, marcan profundamente a esta excelente compositora.

Aunque en su juventud estudió la carrera de psicología, A Pedreira, inicia su trayectoria musical en el año 1995, folk, ska, electrónica, latin, trad...se mueve como pez en el agua en la exploración de texturas y dimensiones, tanto a la hora de componer como en sus conciertos.

En Ugía, serenidad y pasión van cogidas de la mano, con una voz que invoca a la justicia además de ser particularmente reconocible, tiene Ugía en su garganta el color de las voces negras, es única en la música gallega, por lo que cada una de sus presentaciones se convierte en un encuentro inigualable.

Estudiosa, comprometida, exploradora, encuentra inspiración en cada cosa que la rodea y plasma el oxígeno recibido en composiciones, poemas, sonidos que previamente ha disfrutado en su desarrollo.

Crea tendencia, es una de las músicas más admiradas de Galicia, respetada y escuchada en su profesión, por todo lo que dice y también por cómo lo dice.

A *Pedreira* empezó siendo conocida en la música gallega por los tres discos editados con su anterior grupo de folk, *Chouteira: Chouteira* (1995), *Ghuaue!* (1997) e *Folla de Lata* (2000), producido por **Eliseo Parra**, con quien recorrerá diversos escenarios de Europa.

La trayectoria de Ugía, es absolutamente impresionante, son innumerables sus creaciones en distintas situaciones musicales, así como sus colaboraciones o actuaciones con diversos músicos y bandas nacionales e internacionales.

En esa larga lista están desde los hermanos bretones Molard, Kalinka Bulcheva, Erik Marchan, Jean Michel Veillon...a David Murray, sustituyendo a Omara Portuondo en Niort (Francia), con Jorge Drexler en el espectáculo *Ao pé da letra*, producido por Eliseo Parra, o con la Banda Bassoti en el cover de "Gracias a la vida", de Violeta Parra.

Con Nacho Muñoz, Carlos Blanco o su amiga Uxía en conciertos privados y en Cantos na maré, el festival de la lusofonía en el que ha actuado con Dulce Pontes, varias veces con Fran Pérez "Narf", con Marcos Teira musicalizando los poemas gallegos de Lorca, con Óscar Fernandez en Os Cempés y conciertos a zanfona y voz, o con Silvia Penide.

Ugia Pedreira ha sido corista de grandes como Fermín Muguruza, Amparo (Amparanoia) o Karen Matheson...

Cogemos aire para continuar, pero tenemos que contarlo todo, para abarcar la grandeza de su creación.

Sobre su presencia en la música rock galega, le llegó de la mano de tres grandes bandas: **Xenreira**, **Nen@s da Revolta** y **A Matraca Perversa**. También participó en el proyecto de su amigo Marcos Payno: **Galhegoz**.

Ha realizado música para exposiciones, como **Narracións**, del escultor gallego Caxigueiro; **Xógaras**, del joyero Miguel Caamaño y también la música del cortometraje **Bobo Furcia**, de Álex Sampayo, así como la canción original con espacio sonoro en la primera obra de danza contemporánea gallega: **Laradas**.

En su faceta para el mundo del teatro realizó el espacio sonoro de las obras **O Canto do Dime-dime**, **O Tío Vania** de la Compañía Factoría Teatro con el que fue nominada al **Premio María Casares**, y junto a P. Pascual la música para la obra "**Os homes só contan até tres**", de Antón Lopo, premio Álvaro Cunqueiro de Teatro y con la que fue *nominada una vez más* al María Casares.

Ugía es un *sin parar*, merecedora de un María Casares y otros.

Ugia Pedreira en el escenario. Fotografía de Sabela Vázquez.

Entre sus múltiples y diversos proyectos y colaboraciones queremos destacar algunos como: **Nordestin@s**, trío musical, sobre canciones marineras del norte de Galicia, con **Guadi Galego** (Berrogüetto) y el famoso pianista de jazz **Abe Rábade**, este disco grabado en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en 2006, fue uno de los más vendidos en España en esas navidades.

En 2006 también presenta su primer disco con el grupo **Marful** junto a *Marcos Teria* y a los hermanos Pascual en el ciclo **Sons da Diversidade** de Santiago de Compostela, compartiendo cartel con artistas como el guitarrista *Goran Bregović*, *Adriana Calcanhoto*... Ese disco resultó elegido el mejor de 2006 por la audiencia del programa Extrarradio de la Radio Galega y llevó a Ugia al Festival de Sines, al Celtic Connections en Cuba y finalmente a una gira por Galicia, Portugal y España.

En 2008 graba el disco de **Ecléctica Ensemble** y hace el musical *Dillei* con este grupo junto a Carlos Blanco, que apuesta por la mezcla de música en directo –electrónica y música tradicional-, teatro y videoocreaciones. Y **Ecléctica Ensemble** participan tanto en el apartado musical como actoral.

En este mismo año, abre en Santiago de Compostela **aCentral Folque**: Centro gallego de música popular, donde trabajan veinticinco personas que se dedican fundamentalmente a la investigación, asesoramiento, educación, producción y promoción de la música gallega.

Después de poner la semilla en el proyecto **Descarga ao Vivo** entre **aCentral Folque**, el **Instituto Superior de Arte de La Habana** y la Dirección de Creación e Difusión Cultural de la Xunta de Galicia sobre una investigación de la música gallega en Cuba, se embarcó durante dos meses rumbo a Brasil, colaborando con **Makely Ka** en Río de Janeiro y con **Mawaca** en São Paulo, conociendo músicos brasileiros, entre ellos **Fred Martins** con quien mantiene una gran relación musical. Con este cantautor brasileiro firmó el disco **Acróbata** (2011).

En 2011 también publica: **Poemas e Cançons** con **Através Editora**.

Ya en 2018 con **Pablo Castaño Quartet** publica **A-La-Láa** y en este mismo año llegó **A Comunda del Barruzo** con **Pierrot Rougier**.

En 2018 surge también **Enredadas: Coplas y Alalás**, con **Martirio**, **Uxía** y **Carmen París**.

Enredadas: Uxía, Martirio, Carmen París y Ugia Pedreira.

Su último trabajo publicado en 2021: *Segmento Cantábrico* une a A Pedreira y a Pierre-Yves Rougier, que llega después de 12 discos grabados, siempre alrededor de artistas diversos, de giras internacionales y colaboraciones variadas.

Spoken word, poesía y canción integran este álbum de composición folk, de folk progresivo, que aúna formas tradicionales del litoral cantábrico con otros sabores de la world music europea y del folk americano. Un regalo.

Traemos unas palabras de Uxía, que resumen y definen a la perfección al universo que conforma Ugía Pedreira:

“Mujer poliédrica, salvaje, rebelde y sofisticada, dueña del don de la palabra escrita y cantada, compositora sublime”, Uxía

Bea López Jerez entrevista a Ugía Pedreira

¿Cómo llegan a seducirte las palabras?

Tienen muchísimo poder. Pueden levantarte y destrozarte. Y más si emoción, sentimiento, consciencia cuerpo y pensamiento están en equilibrio, se nota más la expansión del verbo. Cuando se da esto es el paraíso. Lo que se dice, no se dice, porqué lo decimos. Es un arte magnánimo. Tanto a la hora de componer como de hablar. Me preguntas por un mundo gigantesco.

Yo recolecto palabras como hierbas. Las apunto en una de tantas libretas. Quizás las uso o no para componer un poema o canción.

¿Cuánto hay de mar y cuánto hay de piedra en tus composiciones?

El mar está muy presente lo veo diariamente y le agradezco mi existencia a su lado. Me sienta bien a los ojos, me calma, me hace pensar mejor.

Es un horizonte tremendo el que tenemos los que vivimos en la Mariña de Lugo o Occidente Asturiano, que corresponde a mi segmento cantábrico de movilidad. Siempre recorro a él poéticamente y por salud mental.

En cuanto a la piedra es en esta época que la tengo más presente. Quizás porque es ahora que firmo con mi apellido los álbumes, después de 12 discos con músicos y grupos. También quizás por ello he recuperado lecturas de geología, antropología... También estoy como limpiando cosas de herencias emocionales ahora, el apellido Pedreira es mi tótem, hasta me da más seguridad. Jaaaaa.

Ugía Pedreira. Fotografía : Oscar Gorriz.

Escuchando tus trabajos, intuimos a una compositora curiosa, que investiga y explora nuevos caminos casi constantemente, ¿qué te empuja a emprender un nuevo viaje musical?

El espacio lo determina también. Aquí, en esta comarca es difícil aburrirse tienes mil estímulos. En la ciudad por ejemplo me siento un poco encarcelada. Desde aquí, compongo canciones o escribo textos o poemas diariamente, como actividad natural. Lo voy guardando y colocando en una alacena. La idea global es el empuje, cuando tengo una idea que lanzar es cuando hago el ramo de flores con las composiciones. Y esa idea engloba diseño, movimiento, textos, músicas, es un todo. Me interesa la creación en modo espiral, sin perder de vista la política como arte de hacer sociedad.

En el Segmento Cantábrico me enfoqué en ese eje norteño secular de comunicación y relacionamiento que va de Bretaña a Galicia. Es una propuesta de intersección para colaborar entre los pueblos del norte y apoyarse en lo que viene ahí: falta de agua en el sur.

La música como ocio o entretenimiento no es mi función social, aunque pueda ser utilizada para tal fin.

Como estudiosa de un sinfín de melodías y sonidos, provenientes de distintos lugares bañados por el cantábrico ¿hay alguno que te cautive especialmente?

Me impacta la tonada compartida entre Asturias y Cantabria. Me parece tan salvaje y elegante al mismo tiempo. En la zona Mariña de Lugo-Occidente de Asturias también mezclan esa tonada con alalá y es una fusión natural bellísima. Me cautivan las escalas de la música bretona, son una exquisitez. Las melodías vascas de la música tradicional son también para perderse en sueños. No he estudiado mucho, me dejo llevar por el olfato y la intuición.

Ugia Pedreira y Mauricio Carusso. Fotografía : Sabela Vázquez..

“Somos hijos del Cantábrico, somos las tribus del mar”, esta frase forma parte de una de las canciones de tu disco, *Segmento Cantábrico*, que mezcla folk tradicional del litoral cantábrico y folk americano con tintes de la world music europea. Este disco ha sido catalogado como uno de los mejores discos de folk del año 2022. ¿Crees que de la unión, la mezcla o las fusiones nacen las mejores composiciones?

Sí, se ha llevado algún premio y ha sido bastante elogiado. Pierre ha echo un trabajo excepcional. Hemos mezclado con honradez lo que nos interesaba personalmente sin estar pendiente de modas o tendencias.

Hemos llevado nuestro conocimiento del folk europeo y americano a lugares que eran necesarios para pintar mis canciones. Y utilizado con respeto la electrónica, para eso abrazamos la historia de la música electrónica igual que leí sobre venus paleolíticas para así construir la portada del disco.

Ugia Pedreira Fotografía : Xavier Behlo.

El arte en general es una continua fusión de elementos. Muchas veces estas mezclas se dan de manera natural, véase aquel gaitero gallego que se subió a un barco donde estaban músicos de jazz negros en dirección América. Lo que allí sucedió lo saben ellos. Estos encuentros son milenarios y constantes en musicalidad, y ahora también aunque vivamos en un exceso de programación y automatismos.

Cuando abracé la música cubana fue desde una investigación de la música gallega en Cuba, cuando grabé con el autor brasileiro **Fred Martins** fue también desde su conocimiento de la historia de la MPB, y desde las autorías de ambos.

Cuando sustituí a Omara Portuondo con David Murray, me basé en años de boleros cantados con mi madre. Vivencias reales que son teñidas por la música. Para la cultura gallega la fusión musical es muy habitual, no es un acontecimiento actual, tanto por la música portuaria de lo que llega través del puerto (véase tripartitas con diatónicos gallegos tocando) como por la vía de la emigración donde nos mezclamos con otras etnias.

Y eso ha quedado reflejado de manera documental en diferentes formatos y está también en nuestro genoma.

Desde tu infancia la geología o la política, estos y otros temas conforman la filosofía de tu mini poemario “Atalaia Norte” (incluido en tu disco *Segmento Cantábrico*) un gran trabajo de estudio y búsqueda, ¿cómo se organiza un proyecto tan intenso sin dejarse llevar por la pasión que produce el descubrimiento?

Jaaaaaaaaaaaaaa. Me dejo llevar por la curiosidad y la pasión del descubrimiento. Y desde esas emociones volcánicas, incluso causales, llega la conectividad de las cosas.

Adoro esperar a ver qué sucede, sin forzar ni presionar el devenir. Y luego coloco las piezas.

Casi siempre caigo en un lugar que estaba escondido, como olvidado. Y ahí saco todos los focos. Luego tengo la fortuna de tener ángeles que me ayudan en el proceso. Mi oficina Nordesia que comprende y cree en como es la construcción. mi parcería con **Marina Oural** para las puestas en escena donde sellamos con lazo toda el áurea creacional. Para mi es muy importante que todo tenga un sentido global. El vestuario en consonancia con lo que digo, el movimiento no impostado con lo que canto, la filosofía más profunda con las luces...y así tejo.

El poema y la canción duermen a veces juntos y otras en camas separadas. En Grecia, danza, poesía y música eran un triángulo, pues creo que volveremos pronto a esto. A nuestro sistema parasimpático le sentaría genial.

En este último disco, has vuelto a la guitarra y has decidido hacerlo como quien empieza de cero, ¿por qué?

Porque con la pandereta he creado una forma propia de tocar, incluso en un tiempo la he enseñado para complementar lo tradicional, que sin creación queda cojo por definición.

Quería verme sola con la instrumentación que tenía más próxima y he optado por pasar mi forma de tocar la pandereta a la guitarra en la mano derecha. Pero realmente para mí, hacer música es una bendición, un lugar de juego, una proyección de mi niña interior. Con el juego conseguimos más aciertos, atendemos a sugerencias sin juicio, somos más persistentes y atrevidos, además de favorecer la concentración prolongada y elaboraciones más complejas. En él estoy atenta a lo imprevisto que nos da mucha información.

En tu nuevo proyecto, tres generaciones de mujeres en simbiosis paren: Basal. ¿Puedes contarnos sobre este disco film y que ha supuesto para ti este nacimiento?

Estamos en proceso Basal, intentaremos conectar: música, psicología, territorio y *cuerpocasa*. Estoy entre una cantora popular de gran energía interpretativa que es mi madre, y el oído privilegiado de mi hija Lua Avel. En el medio yo, con mi plenopausia. Intentaré unir y limpiar esta línea genealógica femenina.

Cómo la música ha estado en nuestra vida, cómo repercute en nuestro *cuerpocasa*. Para esto me estoy juntando con personas cómplices conocedoras de mi vida bella y cruda a partes iguales y le he propuesto a Guadi Galego coproducirlo conmigo musicalmente, con Arturo Vaqueiro de Abrigueiro Estudios que será la nave nodriza.

¿Algún nuevo proyecto en el horizonte cercano?

Pues después de construir Basal, comienza el diseño para expandirlo con el guitarrista **Mauricio Caruso**, eso lleva su tiempo y labor.

A la par estaré con mi **Oficina Mov** que nos dedicamos a coreografías sociales, arte y comunidad, apoyo autoral a artistas y puestas en escena. El arte escénico me ha dado un aprendizaje holístico increíble y transvasamos con él nudos personales. Mi socia *Marina* (poeta y licenciada en relaciones públicas) laboramos esto desde el desarrollo personal, para que los roles pierdan fuerza, brille lo auténtico y no lo forzado, destronamos el palco vertical y aceptemos que todos tenemos alguna discapacidad o vamos a ella, y en todas tenemos necesidad de comunicar.

GERALDINA THEODULOZ

escultora

Fotografía de Antonella Torti.

por Bea López Jerez

Geraldina Theoduloz (1961, Santiago de Chile), estudió arquitectura en la Universidad de Chile y ejerció durante 10 años de forma exclusiva mientras asistía a talleres de arte. Pero llegó el día en que volvió a la arcilla, con la que había mantenido una intensa relación entre los 13 y los 19 años.

Las obras de Geraldina, en sus propias palabras: *son un testimonio de nuestro tiempo, la gran batalla que estamos dando las mujeres por nuestros derechos, la vida en la metrópolis con todas sus rutinas y contradicciones y el golpe militar y los detenidos desaparecidos,.....esa es la temática que he ido plasmando en mi obra. El material predominante: la arcilla, la misma de los pueblos originarios, la misma que se transforma con el fuego, la misma que ha sido parte de los terremotos, esa misma, es obra, es territorio.*

Desde niña, Geraldina sentía atracción por el arte y especialmente por la cerámica. Escapaba de sus clases para acudir al taller de *Artes y Oficios de Pucará en Santiago de Chile*. Más tarde comenzó a estudiar arquitectura para años después, retomar su labor artística en el taller de cerámica impartido por el artista Ricardo Irarrázaval Echenique.

Allí es donde comenzó a exponer y generar un corpus de obra, donde el tema de la memoria, la historia local, lo político y lo no-dicho atraviesan gran parte de su producción.

Geraldina vivió el golpe militar en Chile que llegó de la mano del dictador Augusto Pinochet derrocando del gobierno democrático al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Dictadura que se extendió hasta el año 1990.

Geraldina vivió hasta los 19 años en la calle José Domingo Cañas 1185, comuna de Ñuñoa en Santiago, Chile, ubicada entre dos centros de tortura. Ella relata, como desde su dormitorio se escuchaban gritos durante las noches: *“De los seis hermanos, tres recordamos los gritos. Tres dicen no haber escuchado nada. Traté de escribir, pero todos los lápices habían dejado de escribir. Traté de hablar, pero hay cosas que no quieren ser escuchadas [...] Seré breve: no sé dónde guardar los gritos”*.

Luego se mudaron con su familia a la avenida Campo de deportes, frente a una de 11 las casas de Colonia Dignidad, también en Ñuñoa. Si bien allí no se escuchaba nada, se sabía que pasaban cosas.

Esta contextualización es complementaria para comprender su trabajo artístico, Geraldina a lo largo de los años ha tenido la necesidad de expresar su testimonio, vivido durante la época de la dictadura.

Como decía el poeta, novelista y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana: *“el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”*.

La arcilla es el elemento de Geraldina que tras muchos años de silencio ante lo vivido, abrió ante ella la posibilidad de hablar, compartir y expresar, creó su propio lenguaje con las manos envueltas en barro.

Sus primeras piezas hacían referencia a distintos medios de comunicación: esculturas de radios, cámaras, micrófonos o teléfonos de la época, tratando de comunicar, lo que no se podía hacer a través de las palabras.

Pieza de la serie *Murmillos* de Geraldina Theoduloz

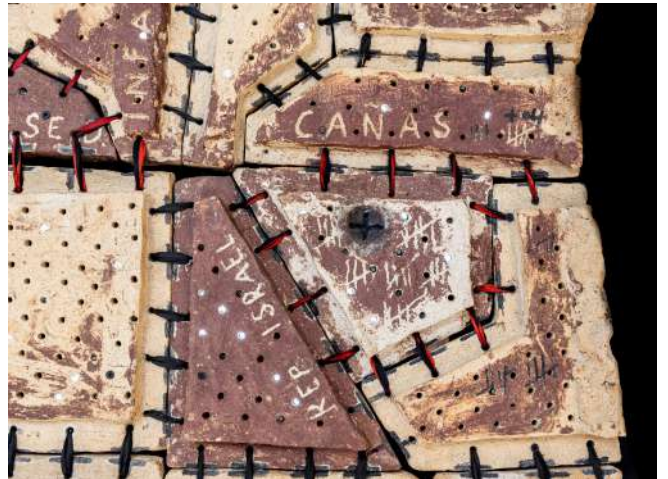
En los últimos años, Geraldina ha incorporado otros elementos a sus esculturas en arcilla como partes de objetos y máquinas, variando el uso y estética tradicional de la cerámica. Surgieron entonces los “objetos-animitas*”, basada en objetos cotidianos utilizados durante los '70 y '80, que supuestamente captaban el ambiente mortuorio que estaba tan presente durante el régimen militar. Según comentó la artista en una entrevista: *“lo que estaba en el aire traspasaba las casas”*, tiñendo de muerte la cotidianidad. Los objetos *animitas** recrean tanto la cotidianidad casera como en pequeñas tumbas simbólicas de personas que murieron trágicamente.

Juega con el presente y reemplaza las velas utilizadas en estas capillas por leds o neones en torno a sus obras.

Recrea mapas de arcilla, conformando el barrio, señalando casas o los centros de tortura, las luces que aparecen entre los orificios reflejan a los vecinos que oyeron lo que entonces ocurría.

A través de los mapas y los objetos-animita se busca relatar una historia no contada, pero desde la distancia: decir que aquel lugar “fue un barrio de exterminio, en donde se sentía el miedo [...] ellos no estaban solos pero nosotros no hacíamos nada. Esta es la voz de quienes escuchamos”.

Dichas obras fueron expuestas en agosto de 2017 en la Fundación 1367, Casa de la Memoria José Domingo Cañas, actual memorial de uno de los centros de tortura.

Los gritos escuchados por Geraldina, fueron entonces visibilizados en el mismo lugar donde acontecieron.

*Animitas es el término chileno utilizado para referirse a un lugar de veneración religiosa o mitológica, generalmente desarrollado como una capilla, ermita, santuario o templo.

"Nosotros los escuchamos" de la serie *Murmulllos* de Geraldina Theoduloz

Las exposiciones de Geraldina, se han sucedido desde el año 2000, casi sin descanso, entre las más recientes *"Para despertar un beso no basta"* seleccionada en PAM o la exposición «Murmullos 1973-2023», en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, RM, expuesta durante este verano de 2023.

Natalia Horschovski entrevista a Geraldina Theoduloz

¿Por qué la arcilla?

Yo no elegí la arcilla. Ella me eligió a mí.

Simplemente me picaban las manos por modelar cuando niña...quizá con mayores ambiciones hubiera hecho bronces...pero a mí me gusta la arcilla, la que usaban los pueblos originarios para la alfarería, los instrumentos musicales, la que se derrumba en los terremotos, la que se vuelve a utilizar. En resumen, una superviviente.

¿Cuáles son las inquietudes que te movilizan a desarrollar tu carrera como escultora?

La enseñanza oficial me mostraba un mundo que yo no veía. Esa brecha entre el discurso hegemónico y mi realidad me provoca dejar mi testimonio. El arte es el medio.

"Para despertar un beso no basta" de Geraldina Theoduloz

¿Qué es para ti el arte político y social? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su relación con el poder?

Todo arte es político, ya sea hegemónico o divergente. Puede haber arte que no dice nada, como lo hace la tv en su rol comunicador...ese es su fin. Con mi arte quiero sobre todo mantenerme cuerda, ya que ese doble discurso de los que manejan el poder nos hace creer que estamos solas y locas.

Con tu obra Murmullos, nos recuerdas como a lo largo de la historia convivían mundos paralelos, "uno oficial" y otro clandestino. En esta obra has incorporado a la arcilla elementos tales como el hilo, incluso una máquina de escribir. ¿Qué significado tienen para ti en concreto en esta obra, estos elementos?

Murmullos nace de la contradicción de vivir en un hermoso barrio de grandes avenidas arboladas y costosas casas según la valoración inmobiliaria y saber que por las noches los gritos de los torturados lo cubrían todo. En la época de la dictadura en Chile, los medios de comunicación existentes como la televisión, en vez de informar, desinformaban. El teléfono en vez de comunicar, espiaba. Las máquinas de escribir no tenían palabras.

Si alguien hablaba, nadie escuchaba.

Las cintas de las máquinas las use para coser el barrio, repararlo, y, de alguna manera escribirlo.

En tu obra *Santiago mon amour*, describes la vida en una metrópolis. ¿La vida en una metrópolis, semeja a un laberinto sin fin? ¿Cómo se vive en Santiago de Chile?

Las metrópolis actuales con sus tiempos de traslado de ida y vuelta, horarios de trabajo interminables para poder consumir y "ser feliz", son para los habitantes una máquina más que un laberinto...

Piezas de la obra "Santiago mon amour" de Geraldina Theoduloz

...a la persona que se quedó en casa no le fue mucho mejor, de ahí surge la escultura mujer sacando la vuelta... esa que se queda "descansando"... Da vueltas sinfín en una casa circular, escoba en una mano, cucharón en la otra, de habitación en habitación, cuidando a otros, esperando que llegue la tarde y la noche con esos otros para quienes limpia y cocina. Cuando llega la noche, los que trabajan y/o estudian, llegan a casa a mirar al otro por la TV.

"Para despertar un beso no basta", es una de las propuestas con las que has trabajado. Es difícil despertar cuando nos vemos sometidos a una cantidad de estímulos que pareciera que su objetivo sea anular cada vez más nuestro potencial creativo.

El nombre alude a La bella durmiente, joven, bella, virgen, delgada y muda. Es el prototipo de mujer a despertar, por un hombre.

Pero, cuando te das cuenta de que hay una lectura femenina y otra masculina de la vida y que por relaciones de poder te fuerzan a seguir los parámetros masculinos, debes dar un paso al costado.

¿Qué recursos has utilizado para tu despertar?
¿Cómo sientes que ha sido ese proceso en tu caso?

En el primer hogar con padres y hermanos, en la universidad, en las relaciones de pareja, en el trabajo viví la desigualdad de género. He tomado conciencia muchos años después de estas realidades gracias al despertar colectivo de las mujeres. Los siguientes ejemplos me ayudaron a tomar conciencia: #My too, movimiento octubre 2017, EEUU, Tamara Burke; Mujeres en la ciencia, documental. Sus textos me ayudaron a entender cómo se ejerce la violencia contra el género femenino y que actitudes son acoso u hostigamiento al género; Canción sin miedo, himno, 7 marzo 2020, México, Vivir Quintana; El violador eres tú, canción performans, 30 noviembre 2020, Chile, Colectiva Las Tesis.

Si despertar es difícil, mucho más difícil es aplicar la toma de conciencia en el día a día. Tanto hombres como mujeres vemos el mundo con un sesgo de género del que difícilmente somos conscientes.

"Para despertar un beso no basta" de Geraldina Theoduloz

¿Quiénes fueron tus referentes femeninos en Latinoamérica, tanto en la escultura como en la música y la literatura?

En los distintos géneros artísticos me gusta lo que me sorprende, lo que me hace reír, lo que me abre mundos. En arte, Cecilia Vicuña, chilena, por su puesta en valor de los pueblos originarios.

En música, Violeta Parra, chilena, autora de gracias a la vida. Su fuerza creadora en música, investigación y arte nos ilumina.

En literatura, he leído muchísimas latinoamericanas, pero simplemente leí un poema de Peri Rosi y me hizo reír.

La pasión, poema de Peri Rossi, extracto:

.....Salimos del amor
como de una catástrofe aérea
habíamos perdido la ropa
los papeles
a mí me faltaba un diente
y a ti la noción del tiempo....

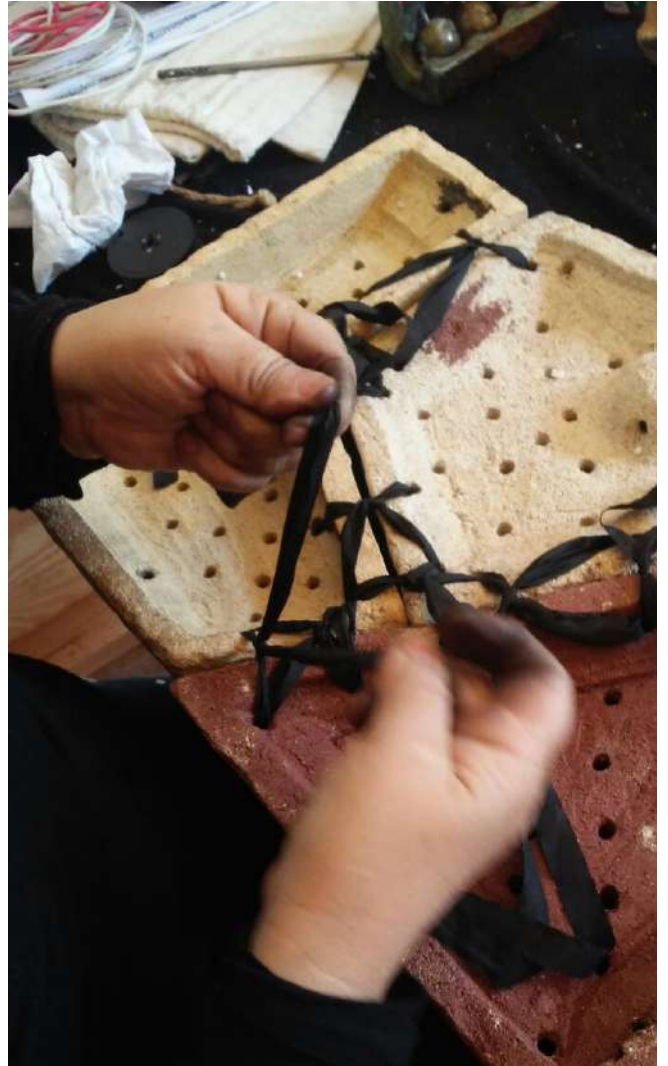
Así sale una del amor, destartalada.

Con qué artista te hubiera gustado tomar un café y qué te hubiera gustado preguntarle?

Me hubiera gustado recorrer el convento con sor Juana Inés de la Cruz. Si yo pudiera ir al pasado, le preguntaría si quiere ir al futuro. Le contaría que las mujeres estamos mejor que en el siglo 17 y que la lucha sigue.

¿En qué proyectos estas trabajando actualmente?

Estoy en un año de cambios. Ver mi mundo desde parámetros occidentales ya no tiene sentido. Los pueblos originarios alzan la voz. ¿Qué obra saldrá de esto? En el aire está el Palimpsesto, reescribir, raspar o construir sobre ruinas.

Geraldina Theoduloz

P I L A R P E R D I C E S

p i n t o r a

por Bea López Jerez

Pilar Perdices Sintes, (Mahón, 1931) es una pintora menorquina, una de las artistas más representativas del post-informalismo de la escuela catalana.

Ha residido en Barcelona , y se ha dedicado a la creación pictórica y también a la enseñanza de las artes plásticas como catedrática en secundaria.

Es hija de una mahonesa de familia campesina y de un militar que estuvo destinado a comienzos de la Segunda República en España. Con sólo dos años, el destino del padre, hizo que la familia se trasladara a Palencia y de ahí a Alcalá de Henares.

Su padre fue fusilado en Belchite durante la Guerra Civil española y ella vivió con su madre en Zaragoza y después en Barcelona, en el barrio de Gràcia.

Sus dotes como artista, los descubrió un profesor que tuvo en el Liceo Práctico, siendo una niña comenzó su historia de amor con el arte.

Con 19 años comenzó a trabajar en una tienda de objetos de arte de la familia y en momentos de aburrimiento dibujaba objetos de la tienda.

Un profesor de la Escuela de Artes y Oficios un día descubrió sus pinturas y tras su invitación comenzó a recibir clases nocturnas en esta escuela.

En los años 60, ya casada y con una hija en camino, comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

Se licenció en 1967 en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi, más tarde obtuvo la licenciatura también en Psicología.

Recibió una formación académica clásica y en sus inicios se especializó en el retrato figurativo, con un gran dominio de la técnica y la figura, en su camino y durante su crecimiento artístico, fortaleció su relación con artistas y galeristas barceloneses como Antoi Tàpies, Joan Brossa o Jordi Costa, el fundador y director de la galería Taller de Picasso.

Pilar ha reconocido en algunas entrevistas que fue una mujer muy avanzada para su época, independiente y anárquica, aunque nunca fue un escollo insalvable, porque Pilar y el pincel se aman, por lo que observando su obra no nos queda otro destino que la admiración por su lenguaje único.

La expresión íntima de la naturaleza a través del arte.

En el vasto universo de la pintura contemporánea, destaca con luz propia la figura de Pilar Perdices Sintés, ha llevado consigo desde temprana edad la pasión por el arte y la belleza que impregna su obra. Su genuina creatividad, la sutileza de su trazo y su profunda conexión con la naturaleza hacen de sus pinturas un verdadero deleite para los sentidos y una ventana hacia el alma.

Los primeros pasos: una vida dedicada a la creación.

El recorrido artístico de Pilar Perdices se inicia en la década de los setenta, donde comienza a exponer sus obras en Barcelona, ciudad que la vió madurar como artista.

Durante esos años, su producción estuvo marcada por una clara influencia figurativa, donde paisajes y elementos naturales cobraban protagonismo en sus lienzos.

Exposición de Pilar Perdices Sintés en el Ateneu de Maó . 2007.

Esas primeras obras ya revelaban la sensibilidad de Pilar hacia los fenómenos atmosféricos y la tierra fecunda, elementos que en su trayectoria artística han adquirido matices y evolucionado hacia nuevas expresiones.

A medida que avanzaba la década de los setenta, Pilar Perdices experimenta una búsqueda interior, una necesidad de ahondar en su identidad artística y expandir su lenguaje pictórico. Es entonces cuando el tránsito hacia la abstracción comienza a vislumbrarse en su obra, dejando entrever un acercamiento a la esencia misma del arte, una comunicación más allá de lo visual, más allá de las formas preestablecidas.

"Caminos tiene la mar" 1977. Técnica mixta sobre tabla. Pilar Perdices

El diálogo entre el gesto y la materia: la década de los ochenta.

La llegada de los años ochenta marca un punto de inflexión en la carrera artística de Pilar. Es en esta década cuando su pintura se emancipa del figurativismo, encontrando en la abstracción su medio de expresión predilecto.

La influencia de artistas como Rothko y Ráfols Casamada se hace patente en sus obras, introduciendo nuevas perspectivas sobre el color y el espacio.

Uno de los hitos más significativos de esta época es la pintura "*Lacrílic Mediterrani*" creada en mayo de 1980, donde Pilar rompe definitivamente con sus anteriores influencias y abraza una paleta cromática más audaz y atrevida. En esta obra, el espectador se sumerge en un universo de emociones que se despliegan en formas y colores, liberando tensiones internas y proporcionando una experiencia estética que trasciende lo decorativo.

En esta etapa, Pilar Perdices se consolida como una artista que busca ir más allá de la simple estética y belleza en sus lienzos. Su pintura adquiere un sentido profundo, una dimensión que va más allá de lo tangible y busca conectar con lo espiritual, con la esencia misma del ser humano.

Cada pincelada se convierte en un canal para transmitir mensajes, para invitar al espectador a un diálogo íntimo consigo mismo.

La abstracción como camino hacia la libertad creativa.

La década de los noventa es una época de exploración para Pilar Perdices. Su obra se despliega en diversas direcciones, siempre en busca de nuevas formas de expresión. La abstracción continúa siendo su principal vehículo artístico, pero ahora adquiere una dimensión más personal y profunda.

En estos años, las obras de Pilar se articulan en torno a una línea de horizonte que divide la composición en dos planos, lo terrenal y lo espiritual. Esta dualidad se fusiona en sus lienzos, creando un diálogo constante entre el razonamiento y la pasión. La pintura se convierte en una proyección íntima de sus estados emocionales, una ventana hacia la esencia misma de su existencia.

Su uso del color y el gesto se enriquece con grafismos que evocan elementos vegetales, árboles y hojas, sugiriendo una conexión inquebrantable con la naturaleza y sus ciclos vitales. La materia y el espacio se funden en una danza armónica que resalta la interconexión entre el ser humano y su entorno.

El grabado: otra dimensión creativa.

A lo largo de su carrera, Pilar Perdices ha explorado diversas técnicas artísticas, y el grabado ocupa un lugar especial en su trayectoria. Siguiendo la tradición aguafuertista y litográfica, Pilar ha encontrado en el grabado una nueva forma de expresión, una manera de expandir su creatividad y llevar su arte a nuevos horizontes.

El grabado le permite explorar y experimentar con nuevos materiales y soportes, dándole la oportunidad de comunicarse con un público más amplio a través de las múltiples copias que pueden realizarse a partir de un original. En esta técnica,

"Passen cosas..." de Pilar Perdices

Pilar encuentra un espacio para la reflexión y la introspección, donde el gesto y la huella adquieren una dimensión única.

El legado de Pilar Perdices Sintés.

La obra de Pilar Perdices Sintés trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Sus lienzos, impregnados de poesía y misticismo, se convierten en un reflejo de la naturaleza y del alma humana. Cada trazo, cada color, es el eco de una profunda conexión con la esencia misma de la vida.

Su abstracción es más que una forma de expresión artística; es una invitación a la reflexión, a la contemplación, a la búsqueda interior. En sus obras, el espectador se convierte en partícipe de un diálogo silente, una conversación íntima que trasciende las palabras y se sumerge en el lenguaje universal del arte. Ha dejado una huella imborrable en el panorama artístico contemporáneo. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a futuras generaciones de artistas a explorar nuevas formas de expresión y a conectar con la esencia de la naturaleza y del ser humano. Su obra es un regalo para los sentidos.

En cada pincelada, en cada grabado, Pilar Perdices nos invita a explorar nuestra propia naturaleza, a sumergirnos en la esencia de la vida y a conectar con el misterio que se oculta detrás de la apariencia cotidiana.

Su arte es una puerta hacia lo trascendente, una ventana hacia la dimensión espiritual del ser humano, que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y a encontrar significado en los detalles más simples de la vida.

Su obra no se agota en sus lienzos y grabados, sino que trasciende los espacios expositivos para penetrar en la esfera del cine y la literatura. Como una verdadera cinéfila, Pilar ha encontrado en el cine una fuente de inspiración y una forma de expresión adicional. Sus obras están impregnadas de referencias cinematográficas, evocando atmósferas y sensaciones propias de la gran pantalla.

Exposición de Pilar Perdices Sintés en el Ateneu de Maó . 2007.

En su pintura "Presó de paper," se inspiró en la película "El ángel exterminador" de Luis Buñuel, donde un grupo de burgueses queda atrapado en una casa sin razón aparente. Esta metáfora visual representa la libertad individual de las personas para decidir y opinar por sí mismas, un bienpreciado en la toma de decisiones en la vida cotidiana. De esta manera, la pintura de Pilar se convierte en un discurso silente sobre la importancia de la libertad y la capacidad de escapar de las limitaciones auto impuestas.

Su relación con la literatura también es evidente en su obra. Cuentos, poemas y novelas han servido como inspiración para sus creaciones, manifestando la profunda conexión entre las artes. Un cuadro puede evocar las palabras de un poema o reinterpretar la narrativa de un relato, fusionando así distintos lenguajes creativos en una expresión única y enriquecedora.

La década de los noventa también se caracteriza por la búsqueda constante de Pilar Perdices de una armonía de polaridades. A través de una organización de bandas horizontales en sus pinturas, Pilar crea una composición equilibrada que juega entre la razón y la pasión. En cada trazo, en cada tono cromático, se encuentra el diálogo íntimo entre estos dos aspectos de la vida humana, generando una sinfonía visual que armoniza los opuestos.

Su habilidad para evocar connotaciones icónicas en sus pinturas y su capacidad para simplificar y sintetizar elementos naturales, como la humedad, la lluvia, el aire o la frescura, demuestran una conexión íntima con las vivencias personales de la artista. Sus lienzos son espejos que reflejan los estados emocionales del momento, plasmando en ellos sus alegrías, angustias, esperanzas y anhelos.

Además de sus creaciones en lienzo, Pilar también ha incursionado en la técnica de estampación sobre papel y cartón reciclado. Este proceso le permite explorar nuevos materiales y texturas, y expandir aún más su expresión creativa. Sus obras sobre cartón reciclado son una declaración artística sobre la importancia del reciclaje y la reutilización, una reflexión sobre la relación del ser humano con su entorno y la necesidad de proteger y cuidar el medio ambiente.

Pero el legado de Pilar Perdices no se limita solo a su arte. Como parte activa de la comunidad artística, ha participado en exposiciones colectivas y ha compartido su conocimiento y experiencia con otros artistas. Su dedicación a la enseñanza del arte y su colaboración con grupos de grabado demuestran su generosidad y compromiso con el desarrollo y la promoción del arte contemporáneo.

A lo largo de su carrera, Pilar ha sido reconocida y valorada por la crítica y el público, recibiendo elogios por su originalidad, su expresividad y su capacidad para conectar con el espectador a un nivel profundo. Sus obras forman parte de colecciones privadas y museos, llevando su mensaje artístico a diversos rincones del mundo.

A través de su creatividad, Pilar nos muestra que el arte es un camino hacia la libertad, una forma de expresar lo más profundo del alma y una herramienta para comunicarse con el mundo y con uno mismo.

"Espacio en Rojo" obra expuesta en ARCO Madrid y en la actualidad en: Galería Artemisia, Art & Tendències

MAITE GUEVARA

clown

por Bea López Jerez

Maite Guevara, Vitoria (1981), comenzó su aprendizaje en clown y teatro físico en 2005.

En clown se formó con maestros como Sue Morrison, Lila Monti, Michel Dallaire, Elise Ouvrier-Buffer y Christophe Tellier. En el Teatro físico con Guillermo Angelelli, Views Points con Borja Ruiz y el método Lecoq con Pablo Ibarluzea. Como payasa desde 2006 actúa a nivel internacional con sus números cortos y espectáculos como , No,eh!, Soltarlo al Aire, ¡AHORA! y ¡Qué Buen Día!. Además presenta galas de circo y dirige espectáculos de humor y circo.

Después de dar sus primeros pasos como payasa en galas de circo, en 2006 Maite emprendió su proyecto individual.

Creó su primer espectáculo "Soltarlo al Aire", de dirección propia, con el que trabajó durante doce años en diversos escenarios a nivel estatal e internacional.

Su siguiente producción fue "¡Ahora!" y se estrenó en 2014, dirigida por *Lila Monti*, Argentina. Con este espectáculo ha participado en festivales en España, Portugal, Cuba, Colombia, Chile, Argentina y México.

En 2017 recibió el premio del público al mejor espectáculo en el "Festival de payasos de Zaragoza".

La última creación de la compañía es “¡Qué buen día!”, espectáculo de calle dirigido por *Pablo Ibarluzea*, estrenado en junio de 2021, con el que en estos dos últimos años ha realizado casi 100 funciones pasando por numerosos e importantes festivales de Euskadi, Cataluña, Galicia, Canarias e Islas Baleares.

Este espectáculo tuvo el apoyo de Travesía - Pyrénées de Cirque, cofinanciado por el FEDER. También contó con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.

Como artista creadora, ha realizado la dirección artística y escrituras dramáticas de números de clown y espectáculos de circo y humor para distintas compañías.

Algunos de estos trabajos son: espectáculo de circo “Prozak” de *Malas Compañías* (Euskadi), espectáculo de clown “EUREKA” de Cecilia Paganini (Euskadi), espectáculo de clown “S.O.S” de Gina Segura (Cataluña) y los espectáculos “Comediante” (premio a mejor espectáculo OFF-TAC 2019) y “Una noche con Dolores” de Cía. Facultad Mermada (Zaragoza), entre otras.

Un gran avance en su carrera fue participar, en otoño de 2019, en una gira de dos meses con espectáculo “CIRCO KLIMA” en Chile. Espectáculo de formato dirigido por Catherine Archambault y Martin Dougeon, Canadá-Cirque du Soleil, donde interpretó a “*Thermometra*”, uno de los personajes principales e hilo conductor de la historia. Este último trabajo le dio la oportunidad de actuar para audiencias de miles de personas en una gran pista de circo.

Maite Guevara en circo JUMBO en Chile en el espectáculo KLIMA

Desde el año 2017 forma parte de "Payasos sin fronteras" con quienes ha realizado diversas expediciones a países en conflicto como Colombia y Líbano.

Como docente, desde 2008 imparte numerosos talleres intensivos de clown en América Latina y España.

El pasado mes de mayo recibió el premio a **Payasa del año 2023**, reconocimiento que recibió en el marco de la Fira del Clown de Vilanova de la Muga en Girona.

Si alguna vez utilizaste la palabra "payaso" en modo despectivo, tendrás que ser consciente de que en realidad es el mayor piropo que puedas concederle a alguien.

Gracias Maite por la risa.

Maite Guevara

Raquel Oitavén entrevista a Maite Guevara

¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que eras clown? ¿Y cómo surgió el salto al mundo profesional?

Empecé a conocer el mundo del clown tímidamente cuando estaba en la universidad, un compañero del grupo de teatro de la uni me dijo que había un curso de clown.

Recuerdo que aquel curso lo sufrí un montón, me iba a casa más de una vez frustrada, y entre lágrimas pensaba "esto no es para mí"... Al mismo tiempo, como buena vasca, terca que soy, hija de mi padre terco por excelencia, al ver a otras compañeras jugar libres y sacarnos tantas risas, no me quería dar por vencida, ya que deseaba poder pasármelo igual de bien. Veía la libertad con la que jugaban y lo que me producía dentro y tenía claro que yo también quería estar así.

Así fui insistiendo y navegando en los mares de exponerme frente a un público, hasta que un día hice el click y empecé a disfrutar riéndome de mi misma, un primer pasito. Quiero más, ese fue el impulso. Viajé a Argentina y conocí a mi "mamá payasa", Lila Monti. Fue con ella con quién nació mi payasa, Martina, y a través de su mirada y guía empecé a descubrir las puertas a mi universo emocional y al imaginario payaso en los que fui creciendo poco a poco.

A la vez, nombro a mi padre, porque también creo que siempre tuve un payaso delante que de todas sus maneras sembró en mí una atracción y amor incondicional a la broma, al chiste, a hacer el ganso, a hacer reír a los demás...y creo que esto quedó sellado en mi corazón por lo que cuando empecé a descubrir el mundo de mi payasa todo cuadraba.

En los primeros momentos pude dudar, por vértigos naturales de no conocer la profesión, etc....pero era tan fuerte mi sentir, que me di cuenta que la decisión estaba tomada y que no podía hacer otra cosa que escuchar a mi corazón.

Una vez tomada mi decisión, empecé a actuar al lado de mis compañeras de la asociación de circo, que estábamos en el *gaztetxe de Kukutza*, y cuando organizábamos galas de circo empecé a actuar de moza de pista al principio y luego ya presentando. Me iba bien, disfrutaba y había realmente mucha conexión con el público. Martina siempre caía bien y yo iba cada vez ganando más seguridad y disfrute. Hice mi primer solo al poco tiempo, casi por error, porque quise hacer un número pero como no tenía mucha idea, pues me salió largo y terminó siendo un espectáculo "Soltarlo al Aire". Al ser mi primer trabajo me permitió ir aprendiendo a medida que jugaba en él. Aprendí mucho y fue un espacio donde mi payasa también pudo ir creciendo.

Sin darme cuenta ya estaba en el escenario yo sola.

Maite Guevara en KLIMA

Fui aprendiendo a actuar en diferentes sitios, escenarios, salas y países. Y así fui generando mis propias tablas. Vinieron nuevas creaciones, números cortos, espectáculos unipersonales de sala y calle, participaciones en espectáculos y hasta animarme a ponerme del otro lado dirigiendo espectáculos e impartiendo formación en clown para gente sin y con experiencia.

Siempre he seguido formándome y conociendo más maestros del mundo del clown. Descubrí el teatro físico y me enamoré completamente del trabajo actoral desde este lado y hoy por hoy me considero una enganchada a la escena y al entrenamiento, no me canso.

¿Que es para tí el humor?

El humor para mi es como el aire.

Permite descomprimir emociones, aliviar tensiones y, desde mi punto de vista, permite poder profundizar de manera más liviana en lugares donde nos cuesta entrar por miedo, dolor, tristeza, cualquier tipo de resistencia, etc.

Si bien, en sociedad parece que hubiera distintos tipos de humor. Para mi el Humor con mayúscula es aquel que permite vibrar en las personas una risa sanadora. Diferencio este de los "humores" que se nutren del sarcasmo, ironía, y otros "lenguajes humorísticos", (y lo vuelvo a poner entre comillas), que para mí, si bien producen risa, no voy de decir que no, esa risa no tiene la fuerza suficiente para producir cambios sustanciales en la persona o colectivo. *Creo que el humor es necesario, vitalmente necesario.*

Creo que el humor va, o al menos, debería ir, de la mano del amor.

Y me da igual que suene hippie. El humor si no sale del corazón poco va a producir en los demás, poca huella dejaría en el pensamiento.

¿Cómo definirías tu relación con el público ?

Creo que mi payasa es como un exponente mío, o más bien de mi niña interior.

Exterioriza todo de manera libre y exagerada y en ello está el deseo de formar parte, de que la quieran y de estar en compañía.

Digo esto porque un día después de actuar llegué a casa y me di cuenta que ese día había vivido la conexión con el público con el goce de haber sentido que en esos instantes el público y yo, a través de mi payasa, habíamos sido amigas por un rato.

Pensé en esto y me emocioné porque desde que soy pequeña, la amistad ha sido algo muy importante en mi vida.

Así pues, creo que si tengo que definirla, sería como una declaración de amistad con la gente que me encuentro, de estar disponible para conectar con todo el corazón.

A veces eso es expuesto, pues abres mucho de ti, energéticamente hablando, y no todo lo que llega va en la misma línea, claro. Pero por lo general, y me siento afortunada por ello, siempre me voy muy llena de amor y buen rollo con las personas que he compartido toda mi locura.

Qué claves contiene para ti, el show perfecto.

Sencillez y verdad, bañadas de espontaneidad y frescura. No importa que sea más trágico y más cómico el momento, si la manera de transitarlo contiene esos ingredientes.

¿Cómo es tu proceso creativo sin público?
¿Cómo trabajas en la creación de un espectáculo?

He tenido procesos diferentes claro. Ha dependido de cómo trabajaba con la dirección.

Maite Guevara en ¡Qué buen día!

Para mi ha sido muy placentero y siempre he estado disponible para prestarme a jugar confiando plenamente en las propuestas que me podían venir desde fuera.

De primeras siempre ha sido importante trabajar con una persona a quien mirar, con quien compartir los momentos, el juego. Sola, completamente sola, me es imposible.

Dependiendo del espectáculo la manera de abordar el juego ha sido diferente.

En ¡AHORA! el proceso fue todo un viaje junto con Lila. No había idea inicial, solo ganas de crear y descubrir un material. Así pues, me pasaba horas jugando con distintos elementos, mientras Lila me miraba, me ponía músicas, tomaba notas y reía. En un principio ni la miraba, solo me hacía compañía, y después me proponía improvisar sobre escenas más puntuales y ahí sí compartía directamente con ella.

Fue todo un viaje maravilloso en el que yo estaba tan inmersa en el universo que si me preguntabas de qué iba el espectáculo no lo podía ni explicar. Solo me ocupaba de entrar y sumergirme completamente y Lila iba dándole forma. De hecho, una vez estrenado y con las primeras funciones empecé a entender poco a poco la profundidad de lo que estaba comunicando en él gracias a los comentarios que me llegaban del público sobre lo que habían vivido.

En ¡Qué Buen Día! con Pablo fue otra forma de trabajar. También yo tenía unas necesidades y deseos más claros en cuanto a formato.

Quería un espectáculo participativo, con una dramaturgia sencilla que me permitiese manejarlo mucho porque sabía que la calle para mi iba a ser un mundo nuevo.

Así que digamos, que antes de empezar a crear yo había podido expresar mis deseos de encarar el trabajo de búsqueda y sobre ellos, Pablo se puso manos a la obra con todo su eficacia y entrega para conducirme con su mirada de manera muy clara a un lugar de juego donde yo empecé a proponer y divertirme como una enana. Fueron unos primeros encuentros de improvisación hasta que hayamos “El” juego base y a partir de ahí seguimos estructurando todas las locuras que cabían en él.

En cuanto a como es mi proceso sin público, al principio estoy tranquila y sin presión, es necesario esto para poder generar mi material sin preocuparme si ha de funcionar o no... confiando en las risas que nos da este u otro momento y punto. Luego, sí que es verdad, que empiezo a tener la necesidad de tener publico porque el hecho de estar imaginándome todo el rato mi relación con un ente imaginario me empieza a superar, :). Así que siempre es necesario tener algún que otro ensayo abierto para calmarme y empezar a comprobar que es lo que sucede con publico real y como me afecta y contribuye o no a lo que estamos proponiendo y así seguir pistas más reales hasta el final y estreno.

Maite Guevara en ¡Ahora!

Además de actriz y clown, has trabajado en la dirección de espectáculos como Prozak, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te sientes al "otro lado"?

Me encanta dirigir. Es verdad que me agota también por un lado, porque siento más presión y responsabilidad. Pero lo que me gusta mucho es plantearme el reto de descubrir en la persona o personas que tengo delante, sus posibilidades, sus bellezas y sus esencias más cómicas, y poder mostrarles las puertas para entrar en ellas y juntas ir tejiendo el contenido del espectáculo. También me importa que el material logrado les divierta siempre y les sirva de trampolín para crecer y seguir aprendiendo. Básicamente porque esto es lo que me dieron a mi mis directores y lo que me pasa con mis espectáculos. Entiendo que para todas las que nos dedicamos a esto, es así.

Prozak fue todo un aprendizaje y uno de mis mayores retos. No solo dirigí el espectáculo sino que también actúo en él (cosa que creo que no volvería a repetir nunca porque si bien fue muy intenso y enriquecedor también fue extremadamente agotador). Por suerte antes de empezar vislumbré bien las dificultades y sumamos en el equipo a una asistente de dirección, **Anduriña**, que podía, mientras creábamos, hacer mi papel. Fue un apoyo importantísimo.

En Prozak dirigí, creé los personajes, guionicé el espectáculo entero y hasta hice las músicas con los músicos poniendo mi voz. Llegué al estreno hecha una larva mas o menos, :). Era el nuevo espectáculo de Malas Compañías y su décimo aniversario, sentía mucha presión por hacerlo bien, y encima era mi primer espectáculo de Circo de gran formato desde la dirección.

Maite Guevara en Prozak.

Hicimos muy buen equipo todas y más allá de las discusiones y momentos tensos que hubo, como toda creación de mucha gente, logramos un espectáculo en el que cada función que hicimos durante tres años, el público rio muchísimo y a nosotras se nos pasaba volando porque disfrutábamos cada instante. Es por esto último sobre todo por lo que me siento más orgullosa.

Y qué decir, que siempre estoy muy agradecida de la oportunidad que me dio Mikel, mi gran amigo y productor de la compañía, confiando ciegamente en mí.

¿Cuánto hay de ti en tus personajes?

Me considero una persona a la que le encanta reír, bromear, muy charlatana, que me gusta compartir. A la vez que también soy una persona gruñona por momentos, con carácter y muy emocional. Intensa digamos. Mi payasa es todas estas cosas sin filtro y a la vez me permite mostrarme vulnerable con todo ello pudiéndome reír de mi misma.

¿Ser clown es lo más cerca que se puede estar de la libertad?

Eso y subir al monte todos los años cuantas más veces pueda en compañía de mi perra. :)

¿Crees que tu trabajo implica aprender a jugar con las emociones?

Es puramente esto.

Pide un deseo.

Que mi próxima creación, sobre todo su proceso creativo, sea tan divertida como las anteriores y podamos recordarla siempre con una gran sonrisa.

TERRITORIO VIOLETA

Silvia Pereira & Rosa Merás

por Bea López Jerez

Rosa Merás y Silvia Pereira conforman Territorio Violeta, un proyecto de altos vuelos en el que han elegido la creación de espectáculos, la gestión cultural, producción, distribución, dirección, actuación, generación de proyectos culturales, docencia, en definitiva, la creación y difusión de proyectos culturales y espectáculos de Artes Escénicas como forma de expresión y de vida.

Su objetivo es hacer un teatro que sirva de espejo, modelo, crítica, contraste y/o denuncia social.

Cambiar el punto de mira para cuestionarlo todo centrándonos en la igualdad como motor de empresa a todos los niveles. Buscan al público que esté deseando ver el mundo desde otra perspectiva mientras trabajan en la construcción de una sociedad más justa.

Quieren cuestionar la sociedad en la que vivimos, desde sus cimientos, y cambiar el orden de prioridad en el sistema de valores actual. Unir el rosa y el azul para construir un mundo violeta que será un espacio de encuentro social: Territorio Violeta.

Y este ambicioso proyecto, en los tiempos que vivimos, requiere de mucho sacrificio y esfuerzo además de una gran generosidad, para llegar a él, se unieron y aunaron sus fuerzas y amplísimas trayectorias laborales.

Rosa Merás con un Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, estudió Arte Dramático en el ITAE y en el "Estudio de actuación Juan Carlos Corazza", completando sus estudios con cursos de interpretación, cuerpo, voz y producción con algunos grandes del mundo de las artes escénicas como Antonio Valero, Montxo Armendáriz, John Strasberg, Pere Planella, Sylvain Cortay, Claudio Tolcachir, entre otros.

Ha trabajado en cine, televisión y teatro, en el cine pudimos verla en películas como *Cenizas del cielo* de J. A. Quirós. 2008, *Otros días vendrán* de Eduard Cortés, 2005 ó *Mis estimadas víctimas* de Pedro Costa, 2000, entre otras producciones. En la pequeña pantalla y más cerca del día a día, la vimos en series tan conocidas como *Hospital Central*, *Nasdrovia*, *Los Misterios de Laura*, *La Pecera de Eva*, *Juntas Pero No Revueltas* ó en *La Otra Familia...* En teatro ha participado en clásicos como *La Celestina* dirigido por Mariano de Paco Serrano; *Viaje al profundo Norte*, de Etelvino Vázquez.; *Perdidos en el Limbo*, con la directora Gina Piccirilli y otras obras representadas a lo largo y ancho de la península.

Entre sus últimos trabajos: *Que mujer prodigio soy*, de Rakel Camacho y *A que voy yo y lo encuentro*, con Ana Graciani en 2022.

Siempre compaginando con la producción y distribución de espectáculos.

En el año 2003 crea *Arteatro* y en 2018 se une a Silvia Pereira en *Territorio Violeta*.

Rosa Merás en *Clavileño e hijos*.

Rosa Merás junto a Carolina Calema y Laura Ordás en *Qué mujer prodigio soy!*.

Silvia Pereira desde las bambalinas y en la ardua tarea de gestión obtuvo la Especialización en Gestión Cultural por Universidad Europea Miguel de Cervantes, estudió Gestión de Pymes (CEIM) y Comercio Exterior (CEIM). Aunque sus estudios comenzaron con una Ingeniería Técnica Agrícola e la n Universidad Politécnica de Madrid, supo redirigir sus conocimientos en pos de la gestión cultural.

Entre los años 2004 y 2016 fue la responsable de la coordinación y programación de teatro, danza, circo y música en Teatros, Centros Culturales, centros comerciales en toda la península. En este tiempo nace Entrebastidores, dedicada a la producción y distribución de espectáculos.

En el año 2011 obtuvo el Premio Chaman y además es socia de la Academia de las Artes Escénicas, de ARTEMAD y miembro de la junta directiva de ADGAE.

Entre los años 2004 y 2016 se dedicó principalmente a programar y distribuir. Sus programaciones tanto para público adulto como para el infantil y juvenil llegaron a espacios como el Teatro de Villafranca del Castillo de Villanueva de la Cañada (Madrid), el Teatro Pompeya en la Gran Vía de Madrid, centros culturales de Carabanchel en Madrid, centros comerciales de El Corte Inglés o el Festival de música independiente de Villaverde (Madrid).

En el año 2016 lleva a cabo la creación del programa de Creación Escénica de Factoría Cultural del proyecto “El diminuto teatro sobre ruedas” (aún vigente) y para el que un año después produjo su primer espectáculo “Clavileño e hijos” dirigido por Juan Ramos (Yllana).

En el año 2018 crea junto a Rosa Merás: Territorio Violeta y abandera la dirección artística de su primer festival de ámbito nacional y anual, festival que se desarrolla con el apoyo del Instituto de la Mujer y la Fundación SGAE entre otros.

Hasta la fecha Silvia continúa al mando de la dirección artística de los festivales anuales de Territorio Violeta, ya por su VII edición.

También ha realizado la dirección artística de la primera y segunda ediciones del Festival Diminuto o la producción de Los Rincones del Canal-Teatros del Canal- en Madrid en distintas temporadas, incluso como co-productora en algunos espectáculos para el Teatro Español o La Sal Teatro.

Silvia Pereira

En el mes de junio tuvimos la suerte de poder citarnos con ellas (Raquel Oitavén, colaboradora de MujerArt y Bea López Jerez, directora de este magazine) y charlar de todo un poco, durante esta conversación entre mujeres del sector de las artes, pudimos descubrir un poco más de cada una de ellas y saber cuál es el secreto de su éxito, no exento de sacrificios y de muchas horas de trabajo.

Aunque tienen distinta experiencia y trayectorias, les preguntamos a cada una de ellas cómo comenzaron en sus carreras laborales.

Rosa nos confesó, que su pasión por la interpretación comenzó siendo muy jovencita, cuando se embelesaba viendo musicales y sin permiso pero con la puerta entreabierto de la sala donde estaba la televisión en su casa veía Estudio 1, le fascinaba el cine y ver películas. Cualquiera duda se disipó el primer día que fue a la escuela de teatro, donde se reafirmó en el deseo de un futuro en los escenarios.

Entre las dificultades que encontró, comenta que lo realmente difícil es mantenerse, dedicar mucho tiempo presentándose a castings, donde nunca tienes el control, siempre estás fuera y estás supeditada a la decisión de quién te observa.

Comenzó con 14 años en el teatro y enseguida comenzó a hacer tv y algo de cine. Actualmente trabaja única y exclusivamente en el teatro, pues confiesa que en televisión no disfrutaba por la rapidez que requiere este medio, no permite investigar ni profundizar en el personaje, aspecto de su profesión que sí puede disfrutar haciendo teatro. Considera que el teatro es *el reino de los actores*, generalmente en producciones en compañía donde puedes hacer un buen proyecto con tu equipo, el ambiente es importantísimo para crecer y aprender.

A **Silvia**, después de estudiar su trayectoria, teníamos que preguntarle, cómo se puede saltar de la ingeniería técnica agrícola a la gestión cultural, su primera respuesta fue la risa, después nos explicó que siempre le gustaron las bellas artes, es pintora también, pero en la época en la que estudió para su familia era impensable que la niña se dedicara a una profesión tan bohemia y desordenada, así que sucumbiendo al deseo de sus padres, estudió agrícolas, aprovechando que se le daban bien las matemáticas y las ciencias en general y teniendo una amiga mayor que ella con la que podía resolver dudas.

Años después, incapaz de subirse a un escenario pero conocedora de sus facultades como buena gestora y acompañante, Silvia supo reinventarse en la profesión que realmente la completaba con la ventaja de todo lo aprendido.

En sus comienzos, se lanzó de lleno y también por necesidad a la distribución y programación llegando a programar para todo tipo de espacios, desde centros comerciales, como los del Corte Inglés, llegando a programar más de 170 funciones en 15 días, o en Teatros, Centros Culturales, Festivales, etc., en aquellos años se dedicó casi en exclusiva a la programación, sin necesidad de dependencia o relación con las instituciones para salir adelante. Entonces se destinaba más dinero a cultura, llegando a triplicar la cantidad que a día de hoy se destina desde el Estado por persona anualmente, como ejemplo, 14 € al año por persona en la Comunidad de Madrid, una cantidad absolutamente ridícula y simbólica.

territorio
VIOLETA

En esta época de bonanza para la programación, reconoce también que tuvo que hacer una gran labor de introducir y enseñar a los espacios, cómo tratar el arte con respeto y en el lugar adecuado, un artista no puede actuar en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia.

Generosidad, trabajo y cuidado

Se conocían de vista, pues ya se habían cruzado en distintos festivales, pero en un festival FETÉN (Gijón), una de ellas necesitaba un coche para volver a Madrid y en ese camino de vuelta, en el que una de ellas preavisó a la otra, de lo mucho que era capaz de hablar, surgió **Territorio Violeta**, sin duda, no pudo haber mejor y fructífero trayecto .

Comenzaron a colaborar en el año 2017 y tras varios proyectos juntas, en los que pudieron comprobar que coincidían en muchos aspectos y también en el deseo de hacer teatro social, feminista e igualitario, decidieron unir sus fuerzas y sus empresas (Entrebastidores y Arteatro) y surgió Territorio Violeta.

Quizás después de tanto viaje juntas, dicen que el nombre que le dieron a su proyecto fue rodado y uno de sus grandes aciertos. Silvia afirma que ahora sí se siente en su Territorio, ahora sí es su espacio, lo que reitera Rosa.

Silvia y Rosa acuden a los festivales de artes escénicas en España, desde Circada a Fetén y cuando no pueden viajar juntas se reparten el trabajo, y están perfectamente sincronizadas respetando el espacio de la otra y compenetrándose para que todo salga adelante.

Son muy distintas y tienen formas diferentes de afrontar el trabajo, de hecho cada una tiene su parcela bien delimitada, pero en lo esencial ambas son muy trabajadoras y se complementan a la perfección.

Son generosas y cuidan mucho la una de la otra, lo que es fundamental para que una empresa funcione correctamente, sobre todo porque los tiempos de estrés en esta profesión son una constante y ser tolerante y empática es casi obligatorio.

Imagen del Festival Diminuto

Hay que ir al teatro, una vez al año por lo menos (Silvia)

Unieron **Entrebastidores** y **Arteatro** y pusieron todo en común para arrancar **Territorio Violeta**, apostaron y aportaron todo lo que tenían para lanzar y sostener el nuevo proyecto, unieron sus fuerzas, trabajo, ahorros y tiempo y se entregaron en cuerpo y alma para sacarlo adelante.

Durante nuestra conversación surgió el espinoso tema de la conciliación, trabajan entre 13 y 14 horas al día...así que la vida personal, pasa a un segundo plano, Silvia comenta que por suerte, su hijo ya es un adulto, pero considera que si cuando era niño hubiese tenido que trabajar al ritmo actual no sabe cómo lo hubiera hecho, ahora trabajar de lunes a viernes bajo un horario concreto, es impensable. En la época de 2008 recuerda como durante todo el año, había una gran oferta de programación cultural y amplios fondos en las distintas comunidades autónomas, trabajaba de lunes a viernes y podía disfrutar de la familia.

Rosa comenta que gracias a su compañero pudo desarrollar su carrera, sin deshacerse nunca de la "mochila" de la culpa con las que desgraciadamente cargamos todas.

Hablamos con ellas de lo difícil de mantener la cultura a día de hoy, cómo se politiza la cultura y el descuido desde las instituciones, la carga económica que tienen las compañías de artes escénicas, las cuales están proporcionando a la sociedad lo que debería facilitar el Estado. Una gran parte de ellas, son compañías pequeñas e incluso unipersonales, que en un alto porcentaje están aportando su trabajo en pro de la cultura, es un panorama desolador y muy escandaloso.

Hay muy pocos productores, necesitan ser cuidados, son los valientes que siguen apostando por la cultura (Silvia)

Coinciden en que la edad es un problema en este país, y un problema mayor para las mujeres, en lugar de respetar y aprovechar las trayectorias de grandes y valiosas profesionales, se priorizan aspectos banales. Otro motivo por el que seguir bregando.

En cuanto a la programación en igualdad, comentan que se percibe que es una necesidad y que existe pero hay mucha confusión, Rosa comenta que se confunde igualdad con victimismo y es otra trampa como "Marzo" y "Noviembre", en los que las programaciones dirigidas a público femenino y hechas en femenino, tienen una gran repercusión, pero no el resto de meses del año. También piensan que se confunden feminismo e igualdad, y que aunque estamos avanzando, estamos muy lejos aún de llegar al concepto de igualdad de una forma coherente.

La esencia de la igualdad se pierde si no lo hacemos de una forma inteligente y teniendo claro el concepto, la sociedad no está recibiendo el mensaje correcto y la confusión puede llevar al caos si no se redirige.

Por otra parte, hay una gran dificultad en encontrar mujeres profesionales en determinados ámbitos de las artes escénicas (como en otros tantos), los referentes no existen, por lo que las jóvenes actuales no ven su reflejo en otras. Ambas admiten, que no tuvieron referentes a nivel profesional, sus referentes han sido las mujeres de su familia, mujeres luchadoras y valientes, que también han transmitido patrones erróneos heredados de una sociedad patriarcal.

Hay determinadas herencias que de las que no te puedes desprender, pero ha llegado el momento de reconocer que no son obligaciones.

Viene a colación la primera producción que hicieron juntas: *El buen hijo*, donde Rosa borda el papel de psicóloga frente a un preso (Josu Eguskiza) que habla sobre las violaciones no cruentas, narra como a la sociedad le cuesta reconocer las situaciones, como la de la chica que lleva una minifalda y sube a casa de un chico, ¿cómo no le va a pasar lo que le pasó?...la culpa es de ella...

Rosa Merás y Josu Eguskiza en *El Buen hijo*.

En posteriores conversaciones con el público que asistía a sus representaciones, corroboraron que tanto hombres como mujeres reconocieron verse en él, sin ser conscientes de haberlo sufrido o llevado a cabo. Un espectáculo duro y real, que levanta conciencias desde el rincón más oculto de cada una de nosotros.

Para despedirnos, les preguntamos cuales son sus objetivos o deseos, la respuesta, unánime coincide entre risas, que “tener unas vacaciones no estaría mal”, pero lo que realmente desean es tener calma y tranquilidad, para dedicarle tiempo a lo que hacen sin estrés, quieren seguir manteniéndose, aunque son conscientes de que dependen mucho de la política de turno, tienen cuatro sedes en España y cualquier cambio político les hace temblar.

Rosa Merás y Josu Eguskiza en *El Buen hijo*.

La cultura no puede depender de la política.

Silvia y Rosa, han creado distintos festivales, Festival Territorio Violeta, con programación anual y sedes en distintos puntos de España, están en Cantabria, Andalucía y Madrid, y esperamos que esas sedes puedan seguir creciendo.

Territorio Violeta es un festival multidisciplinar que apuesta por poner el foco en el recorrido que la sociedad y en concreto, las artes escénicas, hacen en favor de la igualdad.

El violeta es desde hace tiempo el color del feminismo y no es casual que nos inclinemos por este color para hablar de igualdad.

Utilizando la simbología actual que asocia el rosa con las mujeres y el azul con los hombres y aprovechando el lugar común de la mezcla de ambos colores, resulta el violeta, ponemos el acento en este color como símbolo de un lugar común de igualdad, donde sin duda no llegaremos, salvo que haya una complicidad de ambos géneros.

El Festival de Caravanas, nace en 2016, cuando rescataron una vieja caravana en el desguace y la convirtieron en la genial idea de ser un espacio cultural ambulante, para espectáculos de pequeño formato dirigido a bebés y niños/as, magia, títeres, teatro, música.

El **Diminuto Festival**, un festival de teatro en espacios no convencionales, caravanas, carpas, cabañas, chabolas, contenedores, cajas de camiones y extraños artefactos creados para alojar espectáculos dentro, todo tipo de propuestas con diferentes disciplinas, teatro, títeres, música, cine, magia y para todo tipo de públicos y edades.

Os animamos a agendar su web y redes sociales, para estar al tanto de sus programaciones: territoriovioleta.com

Equipo de La Caravana en el Festival Diminuto

ROMPIENDO CLICHÉS.

Miss La La. Ser mujer, negra y acróbata a finales del siglo XIX.

por Raquel de Ana Rodríguez

El auge que alcanzó el circo a lo largo del siglo XIX y, especialmente, el protagonismo que a partir de la década de los setenta lograron las mujeres debido a los sorprendentes ejercicios que ejecutaban en sus espectáculos, hizo que un artista de la talla de Edgar Degas pusiera el foco en el circo y llegara a crear, con carácter excepcional en su prolífica carrera, el lienzo *Miss La La au cirque Fernando* que tenía como protagonista a una mujer que, además, era de raza de negra.

A lo largo de este pequeño artículo de investigación, trataré de abordar las razones que llevaron a que el circo alcanzara su apogeo en esta época y la trascendencia que supuso la inclusión de las mujeres en este espacio ficcional que son los espectáculos de circo, estableciendo las relaciones intrínsecas entre sociedad y arte –o arte y sociedad–, como una sucesión de hechos que van desembocando hacia unos u otros resultados que se cobran visibilidad gracias al arte. Con el permiso de las lectoras, comenzaré por el final.

Circo "Fernando", Número 63, Boulevard Rochechouart, esquina con la Rue des Martyrs.

EL AUGE DEL CIRCO A FINALES DEL SIGLO XIX

Como resultado de la industrialización, las grandes urbes europeas sufrieron grandes cambios sociales y económicos que trajeron consigo la aparición de una nueva clase social: la burguesía. Si todo iba bien en los negocios, las gentes burguesas contaban con sus necesidades vitales más que cubiertas, por lo que necesitaban rellenar su tiempo de ocio con diferentes opciones de entretenimiento. Así, desde el tercer tercio del siglo XIX, para pertenecer a la exquisita socialité del momento, constituía una cita ineludible acudir asiduamente a las representaciones de ballet u ópera que se programaban en los grandes teatros de la ciudad. Tal era la demanda -y dado el elevadísimo coste de los billetes para el disfrute de estos espectáculos, pues en la burguesía también había clases- que comenzaron a surgir multitud de edificaciones y construcciones de arquitectura efímera repartidos por diferentes puntos de las ciudad en los que se llevaban a cabo representaciones escénicas de diversa índole, dando lugar a la aparición y desarrollo de nuevos formatos de danza, teatro, varietés, cabaret o circo.

Ejemplo de ello fue la instalación permanente del "Cirque "Fernando" [fotografía en página anterior) en el número 63 del Boulevard Rochechouart, esquina con la Rue des Martyrs, en el barrio de Montmartre de París, lo convertiría en un punto obligado de visita para la burguesía parisina.

Su nombre originario deriva del de su fundador, el jinete belga Ferdinand Beert, como un circo ambulante, hasta que en 1873 se construye la primera edificación, de madera y alquitrán, y en 1875, fue transformado en un edificio de construcción circular (1) de estilo modernista.

¹ El jinete Ferdinand Beert fue quien introdujo la forma circular en la construcción de los circos. Los circos romanos eran rectángulos con sus extremos opuestos redondeados propiciando que en las carreras de caballos se tomase velocidad en las rectas y se aprovechara la fuerza centrífuga en las curvas. Louis Beert, al presentar los espectáculos de caballos en el circo, sustituyó la tradicional puesta en escena del teatro "a la italiana" por una forma circular que, además de aprovechar todos los puntos de vista del escenario, era más propicia para sus espectáculos.

"Médrano", hasta su cierre en 1963 y destrucción en los años setenta, cuando era conocido simplemente como circo de Montmartre.

La fascinación que los urbanitas desarrollaron por el mundo circense caló pronto en el arte, impresionados por los ejercicios que trapeceistas, acróbatas, magos, saltimbanquis, domadores o payasos ejecutaban en sus espectáculos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la comercialización de los tubos de pintura al óleo y la invención del caballete había propiciado que los artistas de la época saliesen de su estudio para pintar escenas de la vida cotidiana, especialmente paisajes y exteriores en los que estudiar los efectos lumínicos de la luz y el color sobre el lienzo, pero también en interiores, aplicando perspectivas más complejas por influjo de la fotografía. Degas, que a pesar de pertenecer a las corrientes vanguardistas del arte del momento había permanecido la mayor parte del tiempo trabajando en su estudio a partir de las notas que tomaba en sus dibujos de perspectiva y cuerpos en movimiento, decidió, con carácter excepcional, realizar una obra que recoge una escena circense: Miss La La au cirque Fernando, cuya protagonista es una mujer negra.

*MISS LA LA AU CIRQUE FERNANDO (1879):
Apuntes formales sobre el lienzo de Degas.*

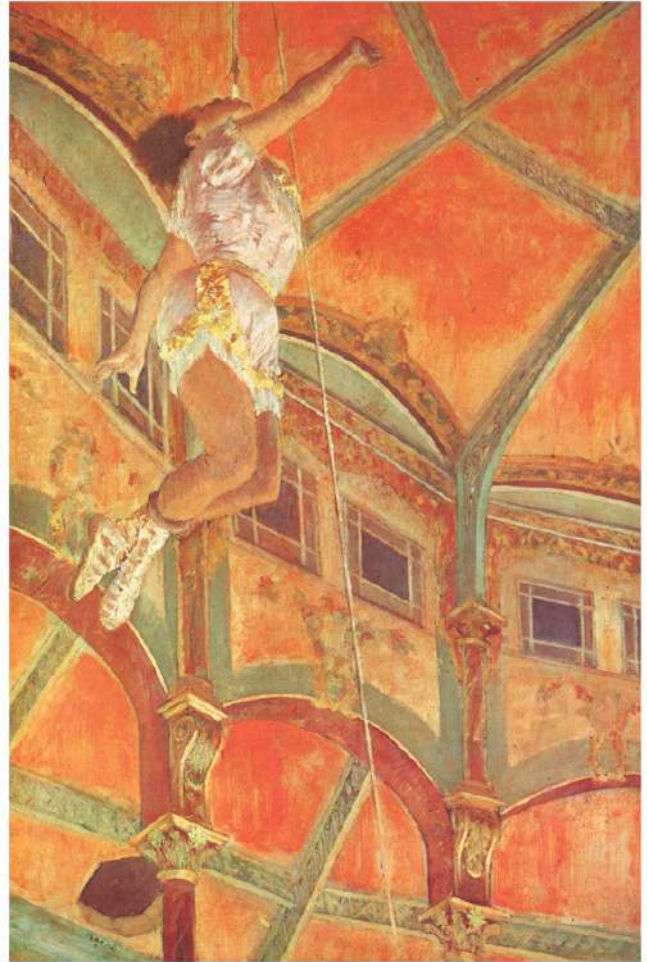
Al igual que la mayoría de los artistas modernos, Degas quería hacer un arte más verdadero, un arte que fuera capaz de transmitir en imágenes la realidad dinámica y en constante transformación que le había tocado vivir. Frente a un clasicismo armónico y frontal, lleno de convencionalismos, había que buscar un arte que sirviera para representar un mundo desconcertante y en continuo cambio. Los asuntos del arte ya no podían ser temas heroicos, históricos o morales, sino que tenían que centrarse en la vida, en aquello que estaba ocurriendo en cada momento.

El estudio de *Edgar Degas* se encontraba en la rue Fontaine, cerca del Cirque Fernando, en el mismo barrio de Montmartre. Tal y como él mismo recogió en su diario, entre el 19 y el 25 de enero de 1879, Degas acudió al menos cuatro veces al circo Fernando para ver el espectáculo **Miss La La et la troupe Kaira**, un espectáculo de acrobacias aéreas famoso por las demostraciones de fuerza de una mujer mulata*.

En el lienzo, recoge la escena de quietud tensa en la que *Miss La La* se encuentra suspendida en el punto más alto de la cúpula del circo, únicamente agarrada a una cuerda gracias a la fuerza de sus dientes. La observación de esta sobrecogedora escena en directo, debió sorprender al pintor mucho más que otros números más espectaculares que ejecutaba la artista durante el espectáculo. .

A Degas no le debió resultar fácil realizar esta obra, encontrándose con múltiples problemas a la hora de ejecutar tanto la figura como la arquitectura en la que se desarrolla la escena.

*Recordemos que Hilaire-Germain-Edgar de Gas (París, 1834-1917) era hijo de Augustin De Gas, un banquero francés económicamente acomodado, y de Célestine Musson, una criolla americana de ascendencia francesa procedente de Luisiana. La familia de Edgar era bastante rica pero, a pesar de ello, no era fácil medrar en la aburguesada sociedad parisina, por lo que sus padres lo animaron para que estudiara arte y música e ingresara en el taller del pintor Félix-Joseph Barrias en 1853.

Miss La La au cirque Fernando (1879), Edgar Degas.
Óleo sobre lienzo; 117'2 x 77'5 cm, National Gallery, Londres.

Degas realizó varios estudios sobre el escorzo de *Miss La La*, que incluso visitó su estudio en varias ocasiones con el fin de perfeccionar el dibujo. En la obra, el cuerpo de la artista se lleva todo el protagonismo, no interesándole el resto de elementos de la escena y descartando, pues, el trapecio, los espectadores o incluso el anclaje del punto de giro de la polea.

En su elección final, Degas muestra a la artista de perfil, doblando las rodillas y estirando los brazos para contrarrestar la fuerza de la cuerda que la levanta. En cuanto a la ejecución de la arquitectura, no contento con sus estudios sobre papel -y tal y como recogió el propio pintor en su diario-, encargó a un profesional anónimo el dibujo final de los nervios de la cúpula del circo Fernando.

Por último, buscando la mayor precisión técnica y equilibrio formal posibles entre la posición de la figura y su ubicación en la arquitectura, Degas reemplazó el bastidor original del lienzo por otro de menor tamaño, recortando el plano y potenciando el protagonismo de la figura. En cuanto al uso del color, Degas probablemente modificó los tonos respecto de la escena original.

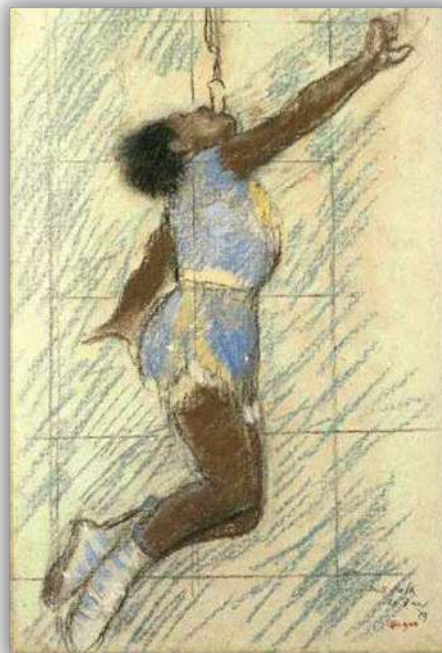
Todo indica que la iluminación artificial con la que se contaba en el interior del circo generara tonalidades mucho más oscuras de las que el pintor utilizó en la obra, e incluso atenuó el marrón de la piel de Miss La La, haciéndola destacar con el contraste del maillot blanco y dorado.

Tan solo unos meses después de que Degas presenciara las espectaculares actuaciones de Miss La La en el circo Fernando, esta obra se exhibió en la 4ª Exposición Impresionista, celebrada en el número 28 de la Avenue de l'Ópera de París entre el 10 de abril y el 11 de mayo de 1879, hecho que aumentó la popularidad de Miss La La, haciéndola aún más famosa.

Curiosamente, a pesar de que Miss La La al cirque Fernando fue muy bien recibida por crítica, Degas no realizaría ninguna otra obra tomando como tema el circo. Entonces, cabe preguntarse por qué elegiría esta escena de circo: ¿por una mera curiosidad a nivel formal que desaparecería dada la dificultad con la que se encontró a nivel compositivo al ejecutar la obra?

En otro orden de cosas y descartando la posibilidad del enamoramiento -dados los casuales romances que se le conocen a Degas en su vida-, ¿qué llevaría a Degas a representar a *Miss La La* ejecutando uno de sus espectaculares ejercicios?, ¿influiría en esta elección su propio mestizaje genealógico, dado que su madre era afroamericana?

¿Quién estaba detrás de Miss La La?

Estudio para Miss La La de enero de 1879
Edgar Degas.
(Lápiz negro y pastel sobre papel; 47 x 32 cm).
E. & R. Cyzer Gallery, London.

OLGA BROWN: UNA VIDA DE PELÍCULA

Mademoiselle La La, o Miss La La, era, en realidad, **Anna Olga Albertina Brown** (Szczecin, actual Polonia, 1858 – 1919¿?), una mujer mulata nacida en territorio alemán-prusiano, hija de dos artistas de feria: la prusiano-alemana Marie-Christine Borchardt y el liberto afroamericano Wilhelm (William) Brown. Fue una de mujer que dedicó su vida al circo y que, sin ser consciente de ello, consiguió trascender las convenciones que la sociedad marcaba a una mujer mulata. Miss La La actuó desde finales de la década de 1860 hasta 1888. Pronto adquirió las bases de un saber hacer inteligente y, apenas con nueve años de edad, se desempeñó como acróbata de alambre y trapecio. Valiente y decidida a pesar de su pequeña estatura, Olga Brown se presta a un proyecto artístico y promocional que tiende a explotar sus particularidades como mujer y mestiza.

Por aquel entonces, se representaba la ópera: *L'Africaine* de *Giacomo Meyerbeer*, por lo que, enfatizando su exotismo, se engalana con apodos como "*L'Africaine Princesse*", "*Venus of the Tropics*", "*Olga the Negress*" u Olga "*the Mulatto*". Su genealogía africana y europea se explotaba creando especulaciones y misterio en torno a sus orígenes, llegando a circular curiosas historias en las que ella era una princesa africana que, tras perder su trono y ser vendida como esclava, había sido recogida por un circo, historias que, en realidad, habían sido creadas para aportar dramatismo y expectación a los espectáculos y promocionar la venta de entradas.

No sería hasta su llegada a París a los veintiún años de edad cuando alcanza su mayor fama gracias a sus rutinas de "mandíbula de hierro", actuando para el circo Fernando entre el 10 de diciembre de 1878 y el 15 de febrero de 1879.

Fotografía anónima de Olga Brown en 1880. Wikimedia Commons.

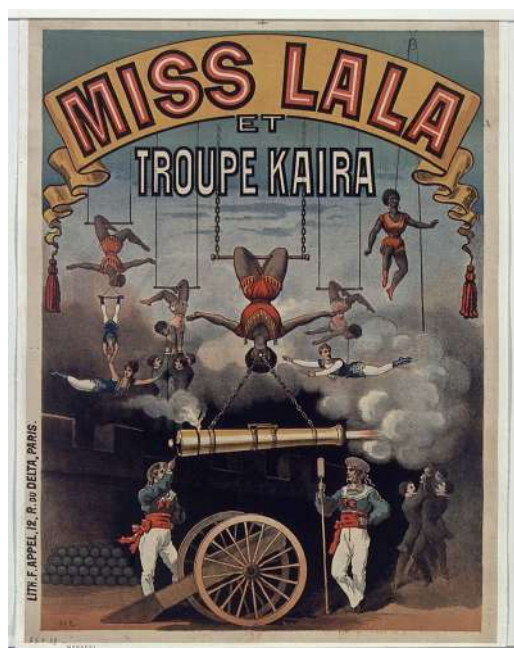
En el ejercicio que inmortalizó Degas, *Miss La La* ascendía hasta a parte superior del circo, que llegaba a los cuarenta metros de altura, asida únicamente a una cuerda rematada en una boquilla metálica que mordía, conocida como "mandíbula de hierro". La fuerza de sus mandíbulas permitió a Miss La La sostener su peso en gravedad durante largos períodos de tiempo, perfeccionando el espectáculo con la colocación de una especie de rótula sobre la boquilla que le permitía girar en el aire.

Miss La La también trabajó durante un tiempo con la famosa compañía parisina **The Folies Bergeres**, ejecutando ejercicios en los que se colgaba boca abajo con las piernas enganchadas alrededor de la barra del trapecio apretando la boquilla de la mandíbula de hierro con los dientes, con una correa de extensión unida a un segundo trapecio debajo que podía suspender a un segundo o tercer artista, demostrando una gran fortaleza física y mental. A principios de 1883, Miss La La forma un dúo acrobático con su compañera **Theophila Szterker** (1864 – 1888), conocida como **Kaïra** “*la Blanche*”. Juntas, se convirtieron en “**Le Deux Papillons**” o “*La blanche et la noir*”, sorprendiendo al público noche tras noche con su exhibición aérea, en el que Olga atrapaba a su pareja en el aire, sin protección, suspendida a diez metros de altura.

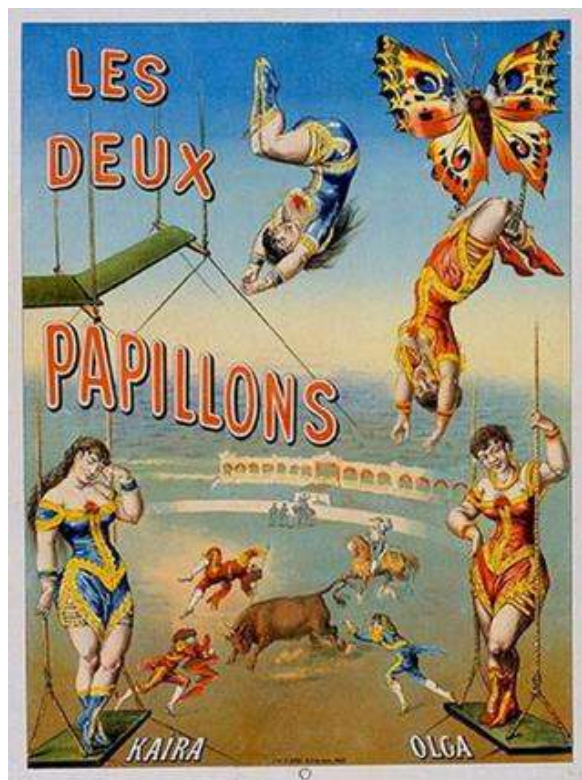
Tuvieron su debut británico en octubre de 1883 en el mismísimo centro de Londres: en el Royal Aquarium de Westminster –actualmente el Methodist Central Hall– obteniendo excelentes críticas por parte del público y la prensa londinense. La reputación precedía a este dúo acrobático que cosechaba éxitos y elogios allá donde actuaban, llegando a girar por toda Europa, incluida España.

El 21 de junio de 1888 aconteció un hecho que haría que **Olga Brown** dejara para siempre de ser Miss La La. Esa noche, su compañera **Kaïra** tenía que actuar en solitario en el circo Wulf en Barmen (Alemania) cuando, al ejecutar su *saut du plongeon* se desplomó fatalmente, sobreviviendo durante cinco días con intensos dolores y falleciendo a los veinticuatro años de edad.

Este suceso fue recogido intensamente por la prensa del momento, puntualizando que tan sólo unos días atrás Kaïra había sufrido un accidente mientras sustituía a Olga en un número de cuerda. El miedo, el esfuerzo y el dolor físico que estas valientes mujeres habían ocultado mientras actuaban noche tras noche, parecía un alto precio a pagar por la aprobación y los aplausos. Olga Brown, que entonces contaba con treinta años de edad, había entendido que los riesgos eran demasiado altos como para continuar

Cartel de *Miss La La et Troupe Kaïra*.
Fuente: Wikimedia Commons

Cartel de *Les Deux Papillons*.

En el libro *Les Rois de la Force* (1911), el culturista y editor francés **Edmond Desbonnet** incluye a Kaïra y Miss La La como las mujeres que ejecutaban espectáculos de fuerza.

Es curioso observar la descripción que hace del físico de Olga: "*Tenía unos brazos soberbios, realmente extraordinarios para una mujer, tanto que cuando la vi por primera vez en el circo Rancy en 1887, donde actuó con la señorita Kaïra la Blanche, tuve celos de sus bíceps. ¡No era para menos! Tenía en efecto 38,5 cm de brazos todo musculosos y de un modelo incomparable*".

Ese mismo año, contrae matrimonio con el afroamericano Emanuel (Manuel) Woodson, un elegante y talentoso contorsionista conocido como "l'Amphisboëne" quien, procedente de los Estados Unidos, estaba de gira por Europa con su compañía. Desde entonces, Olga Brown, Miss La La, pasaría a llamarse Mrs Anna Woodson u Olga Woodson. Juntos, Olga y Emanuel, tuvieron tres hijas: Rose Eddie Woodson (nacida en Londres en 1894) y otras dos -cuyos nombres y fecha de nacimiento se desconocen-, con las que formaría un grupo de acróbatas de escaleras creado por Olga y Manuel llamado Keziah Sisters o Les Trois Keziahs.

Según la prensa de la época, aparecieron con sus padres en el circuito mundial de variedades, incluso viajando a Australia y Nueva Zelanda. Más tarde, la familia se instalaría en Bruselas, tras conseguir Emanuel el cargo de director de escena del Palais d'Ete, convirtiéndose en un *ciudadano muy respetado en la capital belga*.

La Sra. Olga Woodson enviudó en 1915 tras el fallecimiento de su esposo a los cincuenta años de edad a causa de una enfermedad hepática.

La última fecha conocida que confirma la existencia de Miss La la proviene de una solicitud de pasaporte para viajar con sus hijas a Estados Unidos presentada en 1919 cuando contaba con sesenta y un años de edad, donde fue registrada como Anna Olga Woodson. Se desconoce si su solicitud tuvo éxito, ni el lugar de descanso final.

Manuel Woodstone, apodado "l'Amphisboëne".

Fotografía anónima.

Fuente: La Culture physique, n° 125, 15 mars 1910, p. 174.

LAS MUJERES DE CIRCO: Rompiendo clichés.

Por último, cabe aportar unas reflexiones acerca de la trascendencia que supondría el hecho de que un artista de primera línea como Degas eligiera a Miss Lala, una mujer artista de circo y mulata, como protagonista para una de las obras que presentaría en sociedad. Desde el siglo XVIII, las ferias habían acogido los más heterogéneos espectáculos como exhibiciones de animales y humanos, héroes, faquires, tragagijarros o tragaespadas, ejecutados por hombres fuertes ataviados poco más o menos que con una piel de tigre y un garrote. Sin embargo, a finales de la década de 1870, las mujeres suplantaron a los hombres en estos números de fuerza, lo que supuso el apogeo de los music halls. El simple hecho de que estos números fueran interpretados por mujeres, reforzaba el carácter extraordinario y espectacular de los mismos, que aterraban y seducían al público al mismo tiempo, a la par que proponían una ruptura con los clichés masculinidad-fortaleza y feminidad-delicadeza imperantes en aquel momento y de los que aún es difícil escapar.

La apropiación de estos espectáculos de fuerza por parte de las mujeres a finales del siglo XIX modificó profundamente la práctica y, más aún, la recepción por parte del público de estas actuaciones que, asociadas a la virilidad, se metamorfosearon ofreciendo un reflejo de los cambios sociales en curso y de las luchas por la igualdad.

Estas mujeres artistas no sólo competían con sus homólogos masculinos, sino que invertían los roles asignados convencionalmente a hombres y mujeres, tanto en el espectáculo, como en la vida. Y el espacio que en el que se les permitía hacerlo era el circo, pues así el público no se sentía tan ofendido ante la transgresión.

Aunque a las mujeres del siglo XIX no se les permitía practicar deporte profesionalmente, la pista de circo se había convertido en un escenario en el que exhibir su fuerza física y sus habilidades audaces sin prejuicios ni discriminación. La cuerda floja aérea, el trapecio, los trucos ecuestres y las acrobacias, fueron realizados sin excepción por mujeres y, a fines del siglo XIX, mujeres artistas aéreas como *Miss La La* se encontraban entre las mejor pagadas de todos los artistas de circo. Y no sólo eso, sino que el circo ofrecía oportunidades profesionales sostenibles a mujeres mayormente marginadas por cuestiones de raza o clase social.

En definitiva, en este momento, el circo se había convertido en un espacio híbrido donde la clase, el género y la raza convivían en la actuación, sin poner explícitamente en entredicho explícitamente los convencionalismos y privilegios conservadores socialmente aceptados.

En este contexto, una “virilización” de la mujer conducía, por consiguiente, a la “feminización” del hombre. Esto suponía no sólo romper con roles de género asociados a la fortaleza física de los hombres sino, además, a su virilidad, proponiendo en sus espectáculos la transgresión de los clichés sexuales entre hombres y mujeres, en los que tras la aparente superioridad física de las mujeres subyacía una superioridad sexual.

No por casualidad, los espectáculos de circo contaban con una dramaturgia con más o menos niveles de interpretación que daba sentido a aquello que el público contemplaba. En este sentido, el cañón que sostenía *Miss La La* era explícitamente un símbolo fálico, siendo además disparado en clara alusión a la eyaculación masculina.

El hecho de que sostuviera este cañón con sus dientes –sus fauces– aludía al tipo de “mujer devoradora de hombres”.

Los relatos propagados en novelas y postales ligados a los descubrimientos de los colonizadores a principios del siglo XIX, desarrollaron un tipo femenino cuya animalidad le otorgaba una sexualidad desenfrenada. En este momento, la mujer negra se presenta, como figura literaria, como una mujer sin tabús, sujeta a su voraz instinto sexual, favorecido por el calor del clima. Y éste era el caso de Miss La La, que a ojos del público no sólo era más fuerte físicamente que los hombres, sino que el color de su piel le confería un plus de salvaje poder animal.

Consiguientemente, sujetar a dos hombres por los dientes era como morderlos, remitiendo no sólo a la emasculación sino, también, un modo de representar la emancipación de la mujer. Por esto, Edgar Degas elegiría inmortalizar a *Miss La La* como la mujer empoderada que fue.

Raquel de Ana Rodríguez.

Aparato de mandíbula de acero.
Imagen: Spokane Museum

BIBLIOGRAFÍA

Artículo Miss Mara:

Real Academia de la Historia Española
Circopedia.org
Diario La Leona

Artículo Miss La La:

ARROLLO ARCE, N. (2008): Degas. El proceso de la creación. Catálogo de la exposición del 14 de octubre de 2008 al 6 de enero de 2009. Fundación Mapfre, Musée d'Orsay y Ministerio de Cultura: Madrid.

COULETEL, N. (2017): "Femmes herculéennes au music-hall: déconstruction d'un cliché » (pp. 260-279). Genre et arts vivants, 10-11 (<https://doi.org/10.4000/ht.581>). En: <https://journals.openedition.org/ht/581#ftn33>.

DESBONNET, E. (1912). Les rois de la force. Librairie Berger-Levrault y Librairie Athlétique: París. En: <https://starkcenter.org/exhibits/type/digital-resources/les-rois-de-la-force/>.

FALLAY D´ESTE, L. (1988): Degas (1834 – 1917). "Una pintura decididamente moderna" (pp. 352 – 360). Goya, número 204. Fundación Lázaro Galdiano: Madrid.

GROWE, B. (2005): "Edgar Degas. 1834 – 1917. Taschen: Alemania.

KENDAL, R. (1990): Degas por sí mismo, Plaza & Janés, Editores, S.A.: Barcelona.

WHIMSTER, R. (2004): Art in the making. Degas. National Gallery Company: Londres.

Artículo Pilar Perdiges:

Galería de Arte LegaxArt
El Periódico
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA

AMIGOS MUJERART MAGAZINE

CREATIVAS
GALEGAS

MUJERART MAGAZINE
www.mujerart.org
mujerartmagazine@gmail.com