

TURDETANIA [Teatro]
presenta:

El Duende no tiene nombre de mujer

*Una vida tan intensa como la que tuvo **Pastora Pavón Cruz** es difícil resumirla en un texto dramático. Nuestra propuesta intenta escenificar algunos pasajes de su vida, retazos biográficos, tal vez los que más destacaron y marcaron no solo el perfil extraordinario de este personaje histórico, también y a través de la misma, reflejar parte importante de nuestras señas de identidad. No obstante hemos querido ahondar más allá de los aspectos anecdóticos e históricos de la persona y la artista, y para ello, y de manera arriesgada, exploramos en su imaginario mundo interior, un mundo exquisito de sensibilidad y vitalidad.*

Es un proyecto
en colaboración con

colabora

Creación dramática sobre
la vida de Pastora Pavón,
“la niña de los peines”

www.turdetaniateatro.com

Tel.: 607647095 - 656329264 email.: turdetaniateatro@turdetaniateatro.com

IDEARIO DE TURDETANIA [Teatro]

El objetivo principal de nuestra razón de ser artística es la búsqueda de un teatro andaluz contemporáneo. Un teatro que parta de las más ricas tradiciones simbólicas y culturales y que se dirija hacia la actualización y vigencia de las mismas.

Pretendemos profundizar en las variantes y variables culturales del territorio social y cultural de nuestra geografía y adaptarlos al lenguaje dramático, un lenguaje rico y amplio, que por ser de raigambre tradicional, milenaria, no se queda en posturas o estéticas pretéritas, sino que se adapte a los nuevos cambios sociales que demande nuestro presente.

Nos definimos dentro de un marco conceptual denominado **TEATRO SOCIAL**, o de manera más concreta, **TEATRO SOCIAL ANDALUZ**.

TEATRO

TEATRO:

Es el medio artístico en el cual queremos experimentar e investigar, partimos del teatro como ámbito artístico porque contiene el acto ritual por excelencia dentro de las artes. Y como rito está emparentado a otros actos ceremoniales de especial relevancia e nuestra cultura, de paralelismo y apariencias dramáticas similares, como son la tauromaquia, el cante flamenco o las festividades religiosas.

Sin embargo no ocultamos nuestro interés hacia una configuración y compenetración entre drama y otros medios expresivos de actual preeminencia, entre tantos, el video-arte o las nuevas tendencias musicales.

SOCIAL

SOCIAL:

Partimos de un contexto social, de aquellas realidades sociales en las cuales nos movemos como agentes, actores partícipes de la sociedad en la que vivimos.

Desde la ficción, elemento propio del drama escenificado, expondremos los debates sociales que nos rodean, dentro de un marco dialéctico entre teoría-praxis o de manera más abstracta teoría socio- cultural praxis artística-cultural.

Creemos como principio que el arte debe tener una función social, de transmisión de valores y códigos, eso sí, privilegiando el aspecto comunicacional y sobre todo de que sea de interés y divertimento, tan necesarios para el público actual.

ANDALUZ

ANDALUZ:

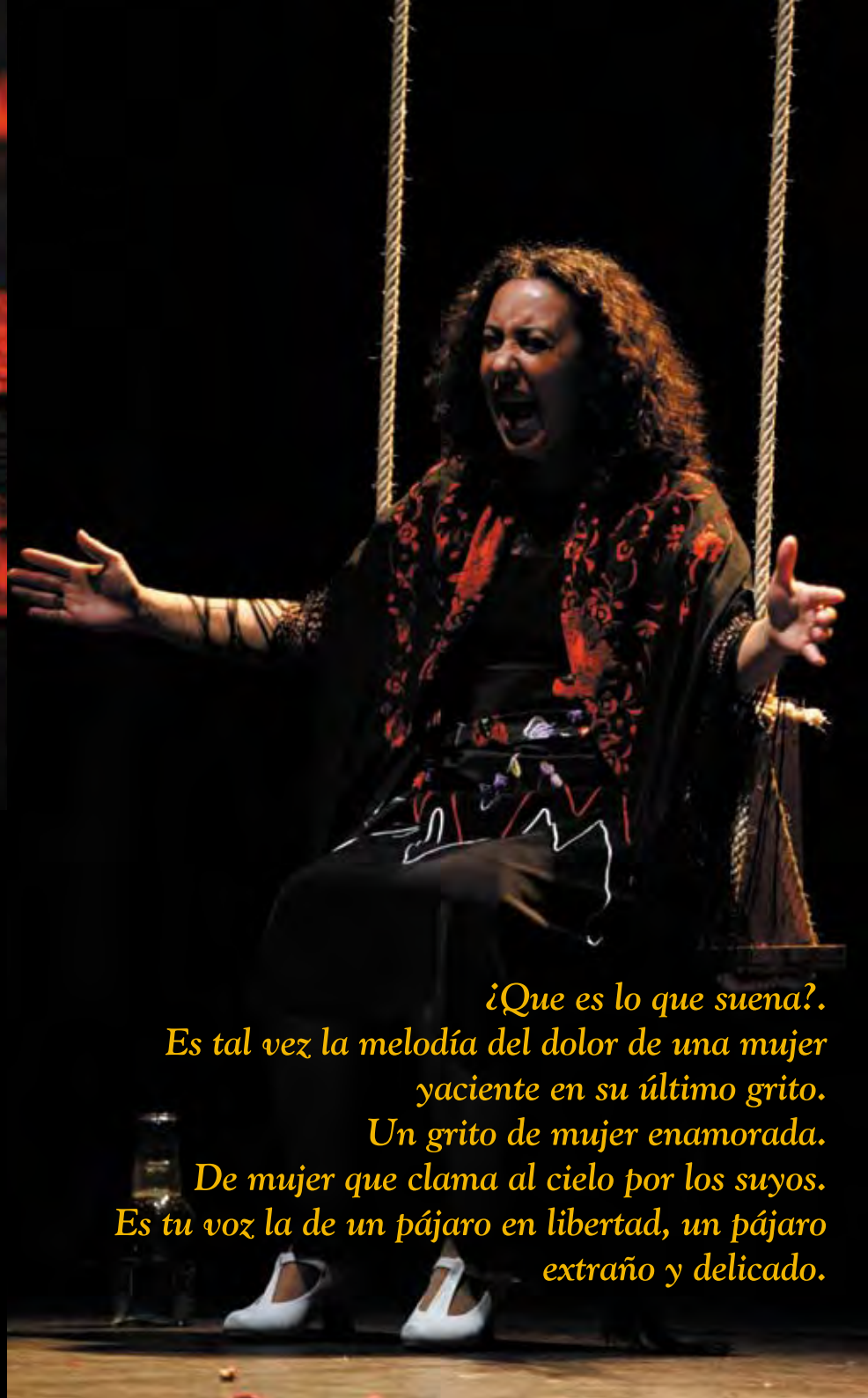
Como compañía andaluza y desde las claves culturales que nos definen, queremos proyectarnos hacia lo universal. Partimos de nuestra cultura andaluza, universal. Y esta universalidad viene dada por mezcolanzas, mestizajes, provenientes de contactos e intercambios étnicos- culturales. Así mismo este criterio hace que nuestras temáticas, planteamientos vitales, sean extensibles al resto del mundo. Por tanto es una universalidad que parte de una idiosincrasias particular, es decir desde una cosmovisión, una razón de ser y sentir identitarios como andaluces.

EL TEATRO COMO PROPUESTA EXPERIMENTAL

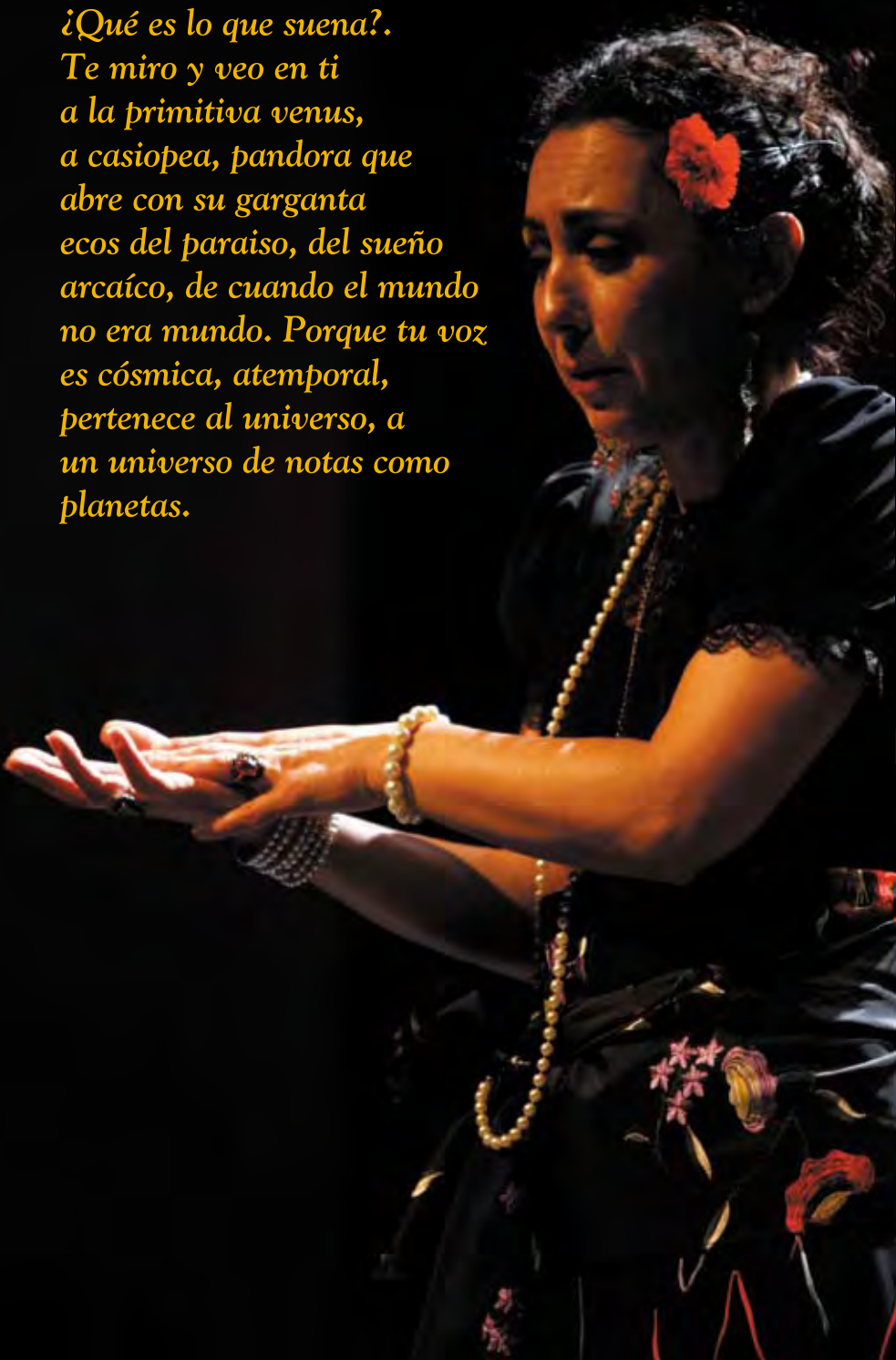
Es experimental porque fundamentalmente pretendemos de manera científica y pragmática llevar al espacio escénico aquellas realidades contemporáneas que nos incumben con planteamientos expresivos nuevos, fruto de una búsqueda incesante. Estos nuevos medios expresivos pretenden profundizar y proponer una concepción de la poética dramática diferente: formas gestuales, poética corporal, lenguaje semántico, lenguajes simbólicos, espacio escénicos y temporales.....

Nuestra línea de investigación tiene como eje central el universo flamenco. Ahondando en esta temática tan amplia, en la cual, creíamos necesario buscar el paradigma simbólico y cultural de nuestra pretendida expresividad, encontramos diversas líneas expositivas argumentables. En la azarosa búsqueda encontramos de entre todas las posibles fuentes de creación una en especial que nos resultó la mas apasionante cual fue la figura artística y sobre todo humana, de hermosa significación para lo que soñábamos, y este encuentro se produjo en una mujer cantaora, Pastora Pavón Cruz, "La Niña de los Peines". Acercándonos a su vida a través de primeras lecturas biográficas descubrimos el potencial necesario para un trabajo de creación dramaturgica y escénica.

*¿Que es lo que suena?..
Es tal vez la melodía del dolor de una mujer
yacente en su último grito.
Un grito de mujer enamorada.
De mujer que clama al cielo por los suyos.
Es tu voz la de un pájaro en libertad, un pájaro
extraño y delicado.*

¿Qué es lo que suena?.
Te miro y veo en ti
a la primitiva venus,
a casiopea, pandora que
abre con su garganta
ecos del paraíso, del sueño
arcaico, de cuando el mundo
no era mundo. Porque tu voz
es cósmica, atemporal,
pertenece al universo, a
un universo de notas como
planetas.

Los motivos fundamentales por los que elegimos al personaje y su vida tuvieron como punto de partida la referencia histórica, social, cultural y de género de esta mujer. Estas motivaciones se centran en las siguientes consideraciones:

El personaje real de la afamada cantaora, era en sí mismo un motivo atrayente para su dramatización. Mujer racial, de particular personalidad, de un carácter muy especial, genial e introvertida, pero a la vez de una riqueza cromática en sus propuestas e ideas personales. Era, según la describen autores y biógrafos, una persona de las llamadas por el pueblo "rara", de una sensibilidad sumamente inquietante y planetaria.

La situación histórica y artística de Pastora Pavón, que tuvo que vivir y emprender un recorrido nada fácil para una mujer. Por una parte era una época y un país donde la mujer era sometida y oprimida tanto por las leyes naturales como oficiales. A ello había que añadirle el ámbito profesional, cultural y artístico donde tuvo que desenvolverse: el cante flamenco, un mundo competitivo y de difícil resolución para una mujer, en el que imperaba como reflejo de la sociedad, el género masculino, los cantaores flamencos.

*¿Qué es lo que suena?
¿quién eres tú? Mujer de oriente,
llama encendida en medio de este mundo oscuro,
palabra y acto, flor de la noche, hueles a sueño
y lágrimas. Enamoras con tu canto sencillo y
necesario como la humanidad.
Pastora.....Pastora.....*

En este ambiente tuvo que bregar Pastora Pavón y lo hizo no sólo de manera ejemplar para las mujeres de su tiempo en el plano social, lo hizo de manera genial en el arte del cante jondo. En este arte además de ser una de las mas extraordinarias figuras del elenco artístico de su época, fue una referencia de vanguardia y modernidad que merece una especial y detenido estudio. Este aspecto es uno de las claves que nos empujaba hacia la transfiguración de Pastora Pavón al espacio escénico. Por tanto mujer anticipada y avanzada a su contexto histórico social y artístico que incluso desde una perspectiva de género es relevante y sin embargo poco difundida.

Por último remarcar la significación de esta cantaora como figura de hondas semblanzas, que era respetada por su genial voz y que compitió con las más grandes presencias cantaoras del momento que le tocó vivir: Antonio Chacón, Manuel Torre, Manuel Vallejo, etc. Todos ellos hombres que le rendían pleitesía y un respeto de merecida consideración.

"El Duende No Tiene Nombre de Mujer"

La Obra Teatral "El Duende No Tiene Nombre de Mujer" es un monólogo que consta de 3 Actos. Cada Acto representa una parte de la vida del personaje: **Infancia, Vida adulta y artística y Senectud.**

INFANCIA

Pastora Niña se columpia ensimismada, canturrea una canción popular y hermosa. Su único juego es el columpio y el canto. Dotada desde su nacimiento de una voz y un arte singular, era una chiquilla especial. La soledad le acompaña, soledad acaecida por circunstancias familiares y sociales. Pero no está sola, hay una voz que le habla, es el Duende Jondo, su amigo y confidente, un amigo invisible, demiúrgico e incorpóreo. Con él mantendrá un diálogo constante, a veces conflictivo, otras revelador. En esa conversación Pastora habla, nos cuenta, de sus avatares: como conoció el canto flamenco, sus ilusiones infantiles, las tristezas y miedos, como se hizo artista por primera vez...

VIDA ARTÍSTICA

Pastora Pavón ya es la consagrada "Niña de los Peines". El éxito y el reconocimiento le han encumbrado en lo más alto del arte flamenco. Sin embargo Pastora no olvida los tiempos de penuria, cuando ser mujer y artista era un lastre, algo marginal y mal visto por la sociedad. Más aún ella, gitana, y de condición social humilde.

Su personalidad y temperamento no solo se reflejan en su arte genial, también en la figura humana. Mujer de carácter inquieto y singular, poseía una vida sentimental zozobranante: era pasional y ello le acarreó amores y desamores que marcaron su existencia.

Los pesares acaecieron con mayor dolor cuando estalló la guerra civil española, en la que ella perdió a compañer@s y seres queridos, como Federico García Lorca.

SENECTUD Y MUERTE DE PASTORA

La vida de Pastora transcurre hacia sus últimos estertores. La vida ya no es la misma, tampoco el canto flamenco. Ante la incompreensión de los cambios sociales e históricos, y sobre todo del arte flamenco, La Niña de los Peines se encierra en su mundo interior, en un tiempo y un universo propios. Aquejada de una enfermedad degenerativa se va volviendo más hermética, casi onírica, y al mismo tiempo, y de manera paradójica, vuelve a una infancia que a penas pudo disfrutar.

FICHA TÉCNICA

Duración del espectáculo 60 minutos

ESCENARIO (patas y foro verdu ignifugo color rojo que aporta la compañía, bambalinas negras del local)

Medidas optimas:

Ancho embocadura	12 metros
Fondo escenario	9 metros
Altura patas	8 metros

- 4 varas contrapesadas o motorizadas para iluminación
- 1 vara manual para 2 aparatos iluminación
- 4 varas para patas (medidas óptimas)
- 4 varas para bambalina (del local)
- 1 vara contrapesada para columpio
- 1 vara para foro
- 2 Pies de calle para iluminación

Medidas mínimas:

Ancho embocadura	9 metros
Fondo escenario	7 metros
Altura mínima	7 metros

ILUMINACIÓN

- Frontal 6 aparatos de 2 kw ó 12 aparatos de 1 kw (P.C. o Bifocales 20/40 o similar). 4 u 8 viseras para P.C.
- 1ª vara 12 aparatos 1 kw (P.C.). 4 viseras. Mínimo 6 aparatos
- 2 bifocal 15/30 1 kw
- 4 bifocales 25/50 grados con portagobo.
- 2 Par 64 (haz abierto)
- Vara manual entre 1ª y 2ª vara 2 Par 64 (haz abierto)
- 2ª vara 12 aparatos contras.(mínimo 6). Según disponibilidad del local se podrán utilizar P.C o Bifocal 15/30 o Par 64 de haz cerrado
- 2 Par 64 (haz abierto)
- 3ª vara 5 Par 64 haz cerrado.)
- 2 Par 64 (haz abierto)
- 4ª vara 12 aparatos contras.(mínimo 6). Según disponibilidad del local se podrán utilizar P.C o Bifocal 15/30 o Par 64 de haz cerrado
- Calle 6 aparatos Bifocales 15/35 o similar 1 kw (4+2)
- Suelo 3 Fresnel o P.C. 1 kw con visera en embocadura (1 en la izda, 2 en la drcha.)
- 2 Fresnel o P.C. 1 kw con visera en foro izda (2 en la izda.)

Regulación	Mínimo 40 canales de 2 kw
Mesa	Mínimo 40 canales.

SONIDO

P.A.	4 cajas (3 vías)	Monitores: 2 cuñas (2 vías)
	2 etapas dobles	1 etapa doble
Control	Mesa de 6 canales, 2 envíos mas estereo	
	1 ecualizador digital	
	1 CD doble	

FICHA ARTÍSTICA

Texto y dirección:
Manuel Muñoz Bellerin

Interprete:
Pastora Pavón. Asunción
González

Voces en off:
Voz del Duende. José Pedro Carrión
Periodistas. Iñigo Núñez, Juan Carrillo,
Manuel Muñoz y Mamen Pardo
Locutor de Radio. Antonio Andrés La Peña
Voz alemán. Siegfried Maus
Voz de la Madre. Isabel Osca
Voces de niñas. Taller de teatro Colegio
Sor Ángela de la Cruz

Guitarra:
José de María
Compás:
Gabriel Giorgio, Javier Heredia
Diseño y realización de vestuario:
May Cantos
Diseño de luces:
Juan Antonio Aranda
Técnico de luces:
Manuel González Morente
Diseño y técnico de sonido:
Mamen Pardo
Técnico de Grabación:
Fernando Monge
Diseño de escenografía:
Turdetania Teatro
Realización de esc enografía:
Manuel Portillo
Maquillaje:
Eva González
Peluquería:
Manuel Cecilio

Fotografía:
Valentin Lujan
Diseño Grafico:
La Calabaza Producciones S.C.

Producción:
Mamen Pardo y Turdetania Teatro

Colaboraciones:
Asesoría Musical: José de la Tomasa
(Padrino del espectáculo)
Coreografías: Chari Martín
Coreografía taurina: Vanesa Montoya
Asesoría biográfica: Manuel Bohórquez

