

TRILOGÍA REPUBLICANA

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: SUSANA HORNOS Y ZAIDA RICO

GRANOS de UVA
EN EL PALADAR

PINEDAS
TEJEN LIRIOS

AURORAS

“Las reunió la casualidad a más de 10.000 kilómetros de casa. España, Argentina. Nada las unía, pero llegó el teatro, las ganas de beberse algún otro mundo y se cruzaron un día. Se encontraron. Sus acentos son diferentes, sus manos, sus recuerdos, sus risas. (...) Y la obra se convirtió en su Sol, en su Trinchera”

Isabel Valdés para El País

En Buenos Aires, la necesidad de contar historias impera y es allí donde nos hemos encontrado unas a otras. Esa ciudad nos ha regalado ardientes salas repletas de un público respetuoso y cercano, y nos ha permitido crear(nos) en la distancia y **volver** a nuestro país de origen, España, con una historia que contar.

Granos de uva en el paladar, primera obra de nuestra Trilogía republicana, se estrenó en la calle Corrientes de Buenos Aires en 2012. Por aquellos tiempos España ya estaba viviendo una época de convulsión y todas nosotras, aunque teníamos el cuerpo en Argentina, queríamos tenerlo en las plazas de España. En aquél momento sentíamos que el teatro era el que nos salvaba de la distancia, que en la sala teatral era donde podíamos llevar a cabo nuestra pequeña Revolución: la militancia teatral.

Buenos Aires no sólo nos ha dado el espacio, sino que también nos ha brindado la generosidad de poder hablar de frente a nuestra #Memoria española, compartir la #Lucha de sus mujeres y conocer el #Exilio de boca de los desarraigados, reafirmando el **carácter** universal por el que siempre apostamos en nuestras temáticas.

TRINCHERA TEATRAL

Desde la dirección, la escritura, la actuación y la producción hemos decidido hacer de esta compañía un lugar de acción, no solo de unión. Cada una de nosotras llega a Trinchera Teatral con su memoria y su saber, pero también con todas sus preguntas y sus miedos. El océano que separa a España y Argentina es el que en realidad nos une y nos convoca: somos seis mujeres deseando que el teatro llegue siempre un poco más allá, que nuestras historias se acerquen al público, con la convicción de que el escenario no puede permanecer ajeno a las trincheras reales, aquellas que construyeron esos puentes verdaderos que hicieron que nosotras podamos estar hoy aquí. Ésta es nuestra Trinchera Teatral.

**"CRUZÓ LA TAPIA POR ÚLTIMA VEZ ANTES DE VOLVER CON LOS SUYOS Y COLOCÓ UN RACIMO DE UVAS CERCA DE LUIS,
CONFIANDO QUE EL OLOR UN DÍA TAMBIÉN PUDIERA DESPERTARLO" Granos de uva en el paladar**

"Hornos y Rico recitan, al alimón, como lo hicieran Neruda y Lorca, 79 años atrás, con la misma celebración por la lucha, la pasión y la palabra."

Miguel Russo

"Como si la distancia les hubiese dado la perspectiva necesaria para mirarse a sí mismas e indagar en el peso del pasado."

Verónica Escalante

"Las autoras, en referencia a los crímenes acontecidos en la dictadura franquista, interpelan a los espectadores argentinos en su propia historia, recuperando la idea de *desaparecido* presente en la memoria de la sociedad."

Laura Rauch

#DRAMATURGIA

Con una gran importancia en la estructura dramática y en el valor de la palabra, las obras que componen la Trilogía Republicana se caracterizan por dramaturgias complejas que condensan diferentes épocas y países: los 80 años de la Historia de España que resume *Granos de uva en el paladar*, comenzando en tiempos de la II República y terminando en nuestro presente; los múltiples tiempos y espacios que narra *Pinedas tejen lirios*, tomando como protagonista a Mariana Pineda en la Granada de 1800, una mujer montonera de los años '70 en Argentina, una joven a comienzos del año 2000 en Ciudad Juárez o una mujer "en cualquier lugar de hoy"; las diásporas a México, Chile o Rusia de los exiliados republicanos como consecuencia de la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial narradas en *Auroras*.

De la misma forma en que *Granos de uva en el paladar* y *Auroras* se basan en cuentos escritos por Susana Hornos, *Pinedas tejen lirios* tiene su génesis en la Mariana Pineda de Lorca. El trabajo dramaturgico de Hornos y Rico parte siempre de una base férrea de investigación y esto hace que sus obras tengan un

pie en lo Histórico, pero sin olvidar nunca lo poético. Una dramaturgia de preguntas, más que de verdades; una dramaturgia que parte de lo español para generar universalidad, una dramaturgia de la memoria frente al olvido. A través de las tres obras, Hornos y Rico se dan la posibilidad de repensar la historia de España, dar voz a aquellos personajes que fueron privados de la misma.

Estas dramaturgias se nutren de largos procesos de investigación: documentales, cartas, testimonios y entrevistas generan; además de un texto dramático lleno de capas de lectura, unas actrices dotadas de Memoria Colectiva. Como consecuencia de este trabajo, la Trilogía Republicana desde sus inicios, ha ido siempre acompañada de actividades en paralelo dedicadas a la Memoria Histórica: homenajes, funciones especiales, coloquios, talleres.

Es la distancia en tiempo y espacio la que ha permitido crear estos textos sin odio (aunque no sin dolor).

"QUE MI NOMBRE NO SE BORRE DE LA HISTORIA" Pinedas tejen lirios

#DIRECCIÓN

"Una verdadera joya. Una rareza esculpida, tallada y engarzada laboriosamente (...) Uno vuelve a esos campos de España"

Shangay Lily

"Un tejido escénico continuo de movimiento, coreografía e interpretación, en un espacio vacío"

José Henríquez

"La puesta en escena, logra transformar ese espacio, ese no-lugar que es cualquier pasado, en otros donde olvidados y silenciados cobran vida"

Juan Antonio Marigil

La dupla Hornos-Rico se completa en escena puesto que, además de escribir sus propias obras, las dirigen. Esto ha creado, durante los cinco años que llevan trabajando juntas, un entramado estético propio que se concreta con ciertos elementos escenotécnicos, estéticos y actorales.

Las puestas en escena de esta Trilogía Republicana, se encuentran despojadas de toda escenografía, pero con un fuerte contenido simbólico: en *Granos de uva en el paladar* es una gran tela roja que ocupa toda la escena hasta levantarse al fondo casi como una cordillera; en *Pinedas tejen lirios* es una isla amarilla centrada en la caja negra del espacio escénico; en *Auroras* se convierte en un mar de prendas moradas, cerrando así estética e ideológicamente la bandera de la II República española y resignificándola, asociándose este horizonte de ropas al mar, un gran océano morado que todo lo inunda, unas prendas que contienen la movilidad de las olas.

Las actrices pueblan ese vacío sin salir nunca de escena, sucediéndose los múltiples cambios de personajes a la vista del espectador, haciéndolo partícipe de todo lo que ocurre aquí y ahora, proponiendo un juego escénico en el que la platea se involucre.

Susana Hornos y Zaida Rico apelan, como directoras, a un trabajo actoral sólido en el que se crea una cohesión y una progresión entre cuerpo, voz y emoción. Es una decisión clave por parte de la dirección que las actrices encaren personajes femeninos y masculinos indistintamente, al igual que éstas transiten desde la niñez hasta la vejez, convirtiéndose esto en un redoble de la apuesta tanto actoral como corporal de sus obras. Esta multiplicidad de personajes es apoyada, además, por elementos sumamente estilizados: en *Granos de uva en el paladar* se trata de un pañuelo gris, en *Pinedas tejen lirios* el juego es propuesto con unos guantes negros y a través del miriñaque donde renacen las escenas, en *Auroras* se trata de abrigos y prendas que pueblan la escena y que generan personajes ausentes y presentes.

La de la Trilogía Republicana es una poética escénica del juego sin fin, de la posibilidad del todo.

"PUEDES LLEVARTE LO QUE QUIERAS, PERO CON UNA CONDICIÓN: SÓLO LO QUE QUEPA EN TU MANDO..." Auroras

Nuestra **Trilogía Republicana** está formada por tres obras: *Granos de uva en el paladar*, *Pinedas tejen lirios* y *Auroras*. A través de estas tres obras hemos necesitado dar voz a los verdaderos protagonistas de nuestra historia, los silenciados y los olvidados, aquellos seres que nos han inspirado y marcado un camino: desde las Mujeres de Negro de España a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de Argentina; desde Mariana Pineda a Marcos Ana. Estas historias son un homenaje a aquellos que nunca serán nombrados en los libros de texto. A través de ellas decidimos rescatar los valores que durante la Segunda República española se reivindicaron y quedaron tapados bajo el lodo de la guerra y la dictadura.

#MEMORIA

Granos de uva en el paladar, nació como consecuencia de vivir en Argentina: tanto por la capacidad de repensar nuestra propia historia, dada la distancia con España, como por la implicación de este país con la Memoria. Estar en Buenos Aires le dio relieve y dimensión a sus personajes, pero sobre todo, le dio universalidad. Hablar de pérdida, de guerra, de las prisiones, del abandono de la mujer, de la perversión del poder pero sobre todo, de la capacidad de lucha y esperanza, no era algo perteneciente en exclusiva a nuestro país.

#LUCHA

Pinedas tejen lirios recupera esa memoria para homenajear la lucha por la igualdad y la libertad a través del tiempo y del espacio, personificado en la figura de Mariana Pineda. Recuperando de Lorca sólo la poesía, decidimos investigar la vida real de esta mujer que la II República ensalzó. A raíz de ésta, la pregunta “¿quiénes son las Marianas Pinedas de hoy?” nos guió a través de México y Argentina, para llevar un paso más allá a esta universalidad por la que nos decantamos.

#EXILIO

Auroras bebe directamente de las dos obras que le precedieron, de habernos relacionado con los Niños de la Guerra que siguen viviendo en Argentina o con los descendientes vascos con los que conmemoramos hace unos años el bombardeo de Gernika. Si algo diferencia a nuestro teatro es nuestra condición de inmigrantes, relacionada directamente con aquellos exilios que nos precedieron. Es de esta forma que sentimos necesario cerrar nuestra Trilogía Republicana.

TRINCHERA TEATRAL

Clara Díaz

Susana Hornos

Ana Noguera

Zaida Rico

Vestuario y escenografía: **Valentina Bari, Néstor Burgos, Alejandro Mateo y Daniela Taiana**

Iluminación: **Mariano Arrigoni, Omar Possemato y Nacho Riveros**

Caracterización: **Néstor Burgos y Ana Noguera**

Música: **Mariano Cossa y Gonzalo Morales**

Asesoramiento en coreografía: **Antonio Luppi**

Asesoramiento en percusión: **Carmen Mesa**

Fotografía: **Akira Patiño**

Diseño gráfico: **Sergio Calvo**

Producción general: **Trinchera teatral**

Granos de uva en el paladar y Auroras están basados en cuentos de Susana Hornos

"DICEN QUE TODO SER HUMANO NECESITA DE UN LUGAR EN EL MUNDO EN EL QUE SENTIRSE PARTE Y TODO A LA VEZ. PARA MÍ ESE LUGAR ES EL ESCENARIO. EL TEATRO ES MI MOTOR DE VIDA EN DONDE CREZCO Y ME SUPERO DÍA A DÍA."

ANA NOGUERA

Desde muy pequeña, esta madrileña ha estado ligada a la música y las artes escénicas. Licenciada en la Escuela de Interpretación Cristina Rota, completa su formación con Fernando Piernas, William Keen, Vicente Fuentes, Alicia Sánchez, Greg Hicks, Susan Batson, Marcelo Savignone o Claudio Tolcachir. Dirigió la *Cía A la de 3 teatro* hasta 2010 y actuó en varios montajes teatrales en España y Argentina.

Ha participado en las películas *Tánger* de Juan Madrid y *Los abajo firmantes* de Joaquín Oristrell y formado parte de varios cortometrajes premiados en festivales internacionales. Desde 2013 vive inmersa en proyectos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en su ciudad natal creando un puente artístico y vital a ambos lados del Atlántico.

"SIEMPRE QUE HACEMOS TEATRO QUEREMOS CONTAR ALGO DE NOSOTROS MISMOS, DE NUESTRA REALIDAD, DE LO QUE NOS INQUIETA. Y ES EL TEATRO, SIEMPRE TAN GENEROSO, EL QUE NOS LO PERMITE. POR ESO PARA MÍ ES UN MUNDO MÁGICO. ¿POR QUÉ TEATRO? SENCILLAMENTE, PORQUE SIN ÉL NO SOY."

CLARA DÍAZ

Inició su formación en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, completándola en Buenos Aires con los maestros Augusto Fernandes, Juan Carlos Gené, Verónica Oddó, Juan Carlos Depetre, Guillermo Angelelli y Corina Fiorillo, entre otros. Estudió locución y doblaje, integrando programas de radio en España y Argentina. Su formación en títeres la llevó a trabajar junto a Alfredo Iriarte en la obra *El vengador del Riachuelo*, galardonada como Mejor Obra de Títeres en los Premios Teatro del Mundo.

Entre sus últimas obras se destacan *La mujer del anatomista*, de Gabriel Fernández Chapo; *Ocupa Iluminada*, de la Cantera Teatro; *Olor a pobre*, de Maruja Bustamante; *Las mujeres entre los hielos*, dir. Carlos Ianni.

"CONTAR HISTORIAS ES PARTE NECESARIA DE MI VIDA, PENSARLAS EN EL PAPEL O EN UN ESCENARIO, NO IMPORTA. HAY UN MOMENTO DÓNDE UNO SIENTE QUE SE ESTÁ DANDO UN ACTO DE COMUNICACIÓN REAL E ÍNTIMO CON EL PÚBLICO, NO SÉ CUÁNTO QUEDA DE ELLO CUANDO BAJA EL TELÓN PERO SON MUY POCOS LOS MOMENTOS EN LA VIDA DONDE RECIBO ESE ALIENTO"

SUSANA HORNOS

Actriz, escritora y directora

Como actriz comenzó en la compañía estable Teatro de La Estación en Zaragoza. Desde 1999 trabaja entre Argentina y España. En Argentina ha trabajado con Federico Luppi, Hugo Urquijo, Julia Calvo, Juan Carlos Desanzo, Gustavo Garzón, Sofía Gala, Daniel Araoz...Fue ganadora del premio actriz revelación en el Festival de Toulouse con la película Pasos, de su autoría

Escribe para cine, teatro y televisión, habiendo sido seleccionados sus trabajos para el ciclo Nuestro Teatro o para CEPIA del Ministerio de Cultura. Como directora hace cinco años que codirige con Zaida Rico la Trilogía Republicana. Actualmente trabaja en el texto de su autoría: María Teresa y el león

"NO RECUERDO HABER TOMADO LA DECISIÓN DE DEDICARME AL TEATRO. SIMPLEMENTE SUCEDIÓ. ES EN LO ARTÍSTICO DONDE ENCUENTRO MI REFUGIO Y MI HOGAR (ESA MORADA QUE VA CONMIGO INDEPENDIENTEMENTE DE EN QUÉ PAÍS ESTÉ), DONDE ME CONOZCO, ME COMPLETO, ME ENFRENTO, ME INVENTO. ES EL LUGAR AL QUE PERTENEZCO, EL LUGAR EN EL QUE SOY."

ZAIDA RICO

Actriz, dramaturga y directora.

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, complementa sus estudios con José Sanchís Sinisterra, Assumpta Serna, Juri Krasovskij, Sergi Belbel, Ricardo Bartís, Emilio García Wehbi.

Como actriz, realiza diversas obras de teatro y danza en Valencia, Madrid, Buenos Aires y México.

Desde hace 5 años, trabaja junto a Susana Hornos, construyendo desde la dramaturgia y la dirección, su Trilogía Republicana (en la que también participa como actriz). En 2014 estrenó en México María [Tina Modotti], como dramaturga y protagonista.

Granos de uva en el paladar, la primera de las obras de la Trilogía Republicana realizó hasta cuatro temporadas en Buenos Aires en salas tan importantes como el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de la mítica calle Corrientes, el Teatro Payró o El Extranjero; además de funciones especiales en la Legislatura Porteña, el Centro Cultural Haroldo Conti para la conmemoración del bombardeo de Guernica, El Teatro El Picadero para los querellantes contra los crímenes del franquismo o incluso el Teatro Nacional Cervantes dentro del ciclo Teatro por la identidad, organizado por las Abuelas de Plaza de Mayo. En Argentina ha hecho gira en Rosario, Azul, Tapalqué y Luján.

En España hizo dos temporadas a sala llena en el Centro de Nuevos Creadores - sala Mirador de Madrid y v gira por Valencia, Zaragoza, Avilés, Alicante y Granollers.

Pinedas tejen lirios, segunda obra de nuestra Trilogía, se estrenó en la respetada sala El Extranjero de Buenos Aires en 2014 y se reestrenó en 2015 con un nuevo elenco en el Margaritu Xirgu.

En España ha hecho temporada en Madrid y funciones en gira en importantes salas de Zaragoza, Valencia y Alicante.

PREMIOS TEATRO DEL MUNDO

GRANOS DE UVA EN EL PALADAR

2 Premios Mayores en 2012 a la caracterización y la fotografía y 2 Menciones Especiales por la coreografía y la dramaturgia.

PINEDAS TEJEN LIRIOS

4 Menciones Especiales en 2014 a dirección, vestuario, iluminación, fotografía y actuación

En el **décimo aniversario** del estreno de **Granos de uva en el paladar**, estas cinco mujeres que siguen unidas por un lazo tricolor y un trabajo común, deciden reestrenar nuevamente su espectáculo más icónico, convencidas de todo lo que queda por hacer,

TRES OBRAS
TRES COLORES
TRES TEMAS
CUATRO MALETAS
SEIS MUJERES

SEIS PAÍSES
MÁS DE 50 PERSONAJES
MUCHOS AGENTES
INFINITAS HISTORIAS

Auroras, la tercera y última de las obras, se estreno en el Margarita Xirgu de Buenos Aires en septiembre de 2015 en un ciclo de Martes Republicanos que puso en escena las tres obras de la Trilogía.

Asimismo hizo temporada en la sala Mirador en diciembre de 2015 y se encuentra en gira actualmente.

TEATRO NECESARIO "...es una gran aventura con una caligrafía eminentemente teatral.

Nadie debiera perderse, por exceso de cicatrices o de desmemoria, esta lección de Historia y de cultura; de cultura teatral y política (...) recuerdo en carne viva y no un eslogan oportunista con resabios revanchistas. Recreación escénica del sufrimiento y la derrota (...) me ha interesado, sobre todo, por ser espléndido teatro épico y memorial que encuentra traslación y metáfora en sucesos y seres humanos de estos tiempos."

Javier Villán para El Mundo.

GRANOS DE UVA EN EL PALADAR

Argentina

- * Primera temporada: Funciones de febrero a mayo de 2012 en el Centro Cultural de la Cooperación, Sala Raúl González Tuñón.
- * Segunda temporada: Funciones de octubre a noviembre de 2012 en el Teatro Payró.
- * Tercera temporada: Funciones de septiembre a noviembre de 2013 en El Extranjero Teatro.
- * Cuarta temporada: Funciones de febrero a marzo de 2014 en El Extranjero Teatro.
- * Ciclo martes republicanos: 1 de septiembre de 2015 en el Teatro Margarita Xirgú

Gira:

- * Teatro Español de Azul - 24 de marzo de 2012.
- * Centro Cultura de Tapalqué - 25 de marzo de 2012.
- * Teatro María Guerrero de Luján - 29 de junio de 2012
- * Pasaje Dardo Rocha de La Plata - 7 de mayo de 2014
- * Centro Cultural Parque España de Rosario - 29 de agosto de 2015

Funciones especiales:

- * Centro Cultural Haroldo Conti - 25 de abril de 2012: Función especial en conmemoración de los 75 años del bombardeo de Guernica.
- * Teatro x la identidad - función especial en el Teatro Cervantes y funciones regulares durante el mes de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación.
- * Legislatura porteña - 24 de octubre de 2012.
- * Teatro El Picadero - 3 de diciembre de 2013: Función especial en conmemoración a la Querrela contra los crímenes del franquismo.

España

- * Sala Mirador de **Madrid** - 11 al 21 de diciembre de 2014.
- * Teatre Ponent de **Granollers** - 17 y 18 de enero de 2015.
- * Cigarreras Centro Cultural de **Alicante** - 27 y 28 de enero de 2015.
- * Sala Ultramar de **Valencia** - 29 de enero al 1 de febrero de 2015.
- * Casa Municipal de cultura de **Avilés** - 3 de febrero de 2015.
- * Teatro del Mercado de **Zaragoza** - 6 de febrero de 2015.
- * Teatro del Mercado de **Zaragoza** - 20 de noviembre de 2015
- * Sala Mirador de **Madrid** - 3 al 6 de diciembre 2015

PINEDAS TEJEN LIRIOS

Argentina

- * Primera temporada: Funciones de marzo a junio de 2014 en El Extranjero Teatro.
- * Ciclo martes republicanos: 8 y 15 de septiembre de 2015 en el Teatro Margarita Xirgú

España

- * Teatro del Mercado de **Zaragoza** - 21 de noviembre de 2015
- * Teatre El Musical de **Valencia** - 28 y 29 de noviembre de 2015
- * Sala Mirador de **Madrid** - 10 al 13 de diciembre 2015
- * Casa de la Cultura de L'Elia en **Valencia** - 8 de marzo 2016
- * Casa de la Cultura de Sant Joan en **Alicante** - 18 de abril 2016
- * Mostra Teatral Alcoy en **Alicante** - 31 de mayo 2016

AURORAS

Argentina

- * Ciclo martes republicanos: 22 y 29 de septiembre de 2015 en el Teatro Margarita Xirgú

España

- * Teatro del Mercado de **Zaragoza** - 22 de noviembre de 2015
- * Sala Mirador de **Madrid** - 17 al 20 de diciembre 2015

ENLACES A OBRAS COMPLETAS

GRANOS DE UVA EN EL PALADAR

<https://vimeo.com/78089360> [contraseña: memoria]

PINEDAS TEJEN LIRIOS

<https://vimeo.com/144634684> [contraseña: lucha]

AURORAS

<https://vimeo.com/143992238> [contraseña: exilio]

trincherateatral@gmail.com

www.trincherateatral.com

DISTRIBUCIÓN
www.beatrizortegap.com

@trinchera_teatral

Trinchera Teatral

@Trincherateatra

Realizado con el Apoyo de:

Ministerio de Cultura - GCBA

CCEBA

Auspicia:

Madres de Plaza de Mayo
- Línea Fundadora -

Patrocina Pinedas tejen lirios:

Secretaría de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

