

HILOS EN EL AIRE

CONCHA MÉNDEZ Y SU MUNDO

Una producción de
Dirección: Alicia Rodríguez

Con el apoyo a la
creación de

MADRID

cultura,
turismo y
deporte

la Encina teatro

Con el apoyo a la
producción de

Comunidad
de Madrid

En colaboración con

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA,
CULTURA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SIENDO CONCHA MÉNDEZ MUY PEQUEÑA, UN AMIGO

DE LA FAMILIA LES PREGUNTÓ A SUS HERMANOS

QUÉ QUERÍAN SER DE MAYOR, ELLA ALZÓ SU VOZ Y

PROCLAMÓ QUE QUERÍA **SER CAPITÁN**

DE BARCO,

A LO QUE EL HOMBRE RESPONDIÓ QUE ~~LAS NIÑAS NO~~

~~ERAN NADA...~~

ESE SEÑOR ESTABA TOTALMENTE EQUIVOCADO.

PROYECTO ESCÉNICO Y MEDIACIÓN

5 | CONTEXTO

6 | FUENTES

8 | SINOPSIS Y PROPUESTA ARTÍSTICA

9 | PROCESO DE CREACIÓN

10 | UNIVERSO CONCHA MÉNDEZ

11 | NOTA DE LAS CREADORAS

12 | MEDIACIÓN

18 | EL EQUIPO Y FICHA TÉCNICA

20 | LA COMPAÑÍA

*LAS FOTOS PERTENECEN AL PROYECTO: @BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO

A woman in a white sleeveless top and wide-leg trousers is walking across a dark stage. To her right is a red suitcase. To her left is a white, textured curtain. The background is dark. The text is centered in the upper half of the image, enclosed in a pink L-shaped frame.

**SER.
FÁBRICA DE IDEAS.
FÁBRICA DE SENSACIONES.
¡REVOLUCIÓN DE TODOS
LOS MOTORES!
SER Y SER.
ENERGÍA CONTINUA.
DINAMISMO.
EVOLUCIÓN.
ASÍ SIEMPRE.
Y CERCA DE LOS ASTROS.**

¡SER!

Concha Méndez.

CONTEXTO

"... pienso que a través de mi obra estaré en comunicación con gentes a las que no conozco y con las que siempre habrá una cierta emoción que nos una. Creo que cuando uno se comunica así, no puede morir del todo".

Concha Méndez.

Concha Méndez fue una de las mujeres integrantes de la Generación del 27. Siendo amante de contar historias, la suya como la de mayoría de sus coetáneas, ha estado en la sombra durante demasiado tiempo. Nuestro proyecto nace de la necesidad de **sacar a la luz su legado personal y artístico como poeta, dramaturga y editora.**

Componente del grupo de **Las Sinsombrero**, fue compañera de andanzas de Maruja Mallo, María Zambrano, Consuelo Bergés, Josefina de la Torre, pero también de Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernuda.

Feminista sin declararse como tal, luchó por que la mujer de su tiempo, tuviera la dignidad y la libertad necesaria para desarrollar su potencial como persona,

Concha alimentó su capacidad de soñar incluso en los momentos más duros del destierro, trabajando inagotablemente para abrirse camino y hacerse oír, dejándonos su impronta como mujer y escritora. **Sus palabras aún resuenan hoy.**

FUENTES

Concha Méndez llegó a nuestras vidas en 2020, de una manera casi casual, y ya no pudimos estar sin ella. Lecturas imprescindibles para nuestro trabajo han sido sus poemas, obra dramática, conferencias y tratados (facilitados tanto por la familia como por la Residencia de Estudiantes), tesis doctorales sobre su trayectoria vital y literaria, cartas entre Concha y otras mujeres del grupo de las Sinsombrero y la Generación del 27 (Maruja Mallo, Alberti, Lorca...)

Pero sobre todo hemos profundizado en sus *Memorias habladas*, *memorias armadas*; escritas por su nieta Paloma Ulacia a partir de una serie de encuentros grabados entre abuela y nieta realizados religiosamente cada semana durante varios meses.

Nos parecía fundamental el hecho de visibilizar la vida fascinante de esta mujer y hacerlo a través de los ojos de quien se preocupó por que quedara constancia: su nieta. En esta relación abuela-nieta hemos encontrado un viaje de ida y vuelta, un viaje que se vuelve universal en este tipo de unión: el trasvase de memoria de la abuela a la nieta y el descubrirse de nuevo a través de esa mirada... la revalorización de la propia vida...

EL ESPECTÁCULO

SINOPSIS

Paloma es la nieta de Concha, Paloma sueña con ser su abuela, Paloma fantasea con los surrealismos de los surrealistas. Y es que la abuela Concha es mucha abuela. La abuela Concha es Concha Méndez, la Sinsombrero: una mujer adelantada a su época que tuvo el coraje y la determinación de escribir poesía, cine, teatro cuando todo su mundo se lo prohibía. Una mujer con una vida fascinante, una vida que merece la pena ser contada. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un juego entre ellas?

Paloma tendrá la oportunidad “mágica” de vivir las cosas que vivió su abuela, de conocer a sus amistades: Maruja Mallo, Lorca...a sus amores, de disfrutar de las verbenas y de la noche aquella del Palacio de Cristal, de conocer la imprenta junto a Altolaguirre...Todo impregnado de la ternura propia de la relación entre nieta-abuela, una relación en la que no faltan la complicidad y el humor.

PROPUESTA ARTÍSTICA

El espectáculo es una creación colectiva y original que aúna las dos pasiones de Concha: poesía y teatro. Con una dramaturgia basada en sus memorias, llevamos a escena una propuesta que combina teatro de sombras, objetos y audiovisuales.

PROCESO DE CREACIÓN

Hilos en el aire se ha cocido a fuego lento.

Durante más de dos años el equipo, formado por profesionales de las artes escénicas y de la mediación artística, ha trabajado a base de residencias artísticas y muestras públicas y ha colaborado con diferentes agentes sociales, educativos y culturales,

En el camino nos han apoyado los teatros Plot Point donde realizamos una primera residencia y La Encina Teatro, donde además hemos desarrollado un proyecto de mediación cultural con un grupo de mujeres.

En su recta final, hasta su estreno en el teatro Villa de Móstoles el 2 de junio de 2023, hemos contado con la colaboración imprescindible de Escena Móstoles y el Teatro del Bosque donde hemos trabajado en la producción final del espectáculo y en el diseño e implementación de un proyecto de mediación con el apoyo directo de María Sánchez, directora del área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Móstoles y las áreas de Igualdad y Educación.

Todo ello con el apoyo a la creación del **Ayuntamiento de Madrid** y a la producción de la **Comunidad de Madrid**.

Estamos felices de que allí donde Concha ha llegado, se ha quedado.

UNIVERSO CONCHA

**Atrás quedó la noche del pasado
temblando
de recuerdos encendidos.**

**No quiero descansar un solo instante
Quiero vértigo ser a todas horas,
Que ya vendrá después el largo
sueño
El reposar de piedra entre la sombra.
Quiero ser, renacer, mientras que
aliente,
Crear y recrear y recrearme,
Y dejar una estela de mi vida
Que no pueda acabarse con mi
sangre.**

**Que me dejen con mi sueño,
Despierta como estoy,
Si saben de donde vengo
Y acaso a donde voy
esté en este estar soñando
que mide cuanto soy.**

Entre sombras y sueños:
Antología Poética. Sevilla.
Renacimiento.

**Para que yo me sienta desterrada,
desterrada de mi debo sentirme
y fuera de mi ser y aniquilada,
sin alma y sin amor de que servirme.**

**Pero me miro adentro, estoy intacta,
mi paisaje interior me pertenece,
ninguna de mis fuentes echo en falta.
Todo en mí se mantiene y reverdece.**

**Si nunca me he servido de lo externo,
de lo quieran darme los extraños,
no va a ser a esta hora, en este infierno,
donde mis ojos vean desengaños.
Yo miro más allá hacia un futuro,
hacia una meta a donde va mi vida.
Como sé lo que quiero, miro al mundo
y le dejo rodar con su mentira.**

Entre sombras y sueños:
Antología Poética. Sevilla.
Renacimiento.

NOTA DE LAS CREADORAS

Cuando Concha llegó a nosotras lo hizo de manera casi fortuita, leímos un poema y fue como tirar de un hilo invisible que nos haría conocer su fascinante mundo, un mundo que se ampliaba a medida que nos sumergíamos en él.

¿Cómo era posible que nadie nos hubiera hablado de ella? Pero si perteneció a la Generación del 27, si editó la poesía de su época junto a su marido Altolaguirre, si escribió poesía, teatro, cine, si hasta fue campeona de natación...

La poeta del mono azul, como la llamaban en su época fue una mujer de vanguardia, pionera y luchadora que sintió desde bien pequeña el impulso de crear, de escribir, de viajar... y lo hizo, claro que lo hizo, en contra de lo que dictaban las normas de su tiempo, ella se quitó el sombrero y eligió la libertad, y cruzó el Atlántico, sola, ¡una mujer a principios del XX! Y nos dejó una estela que ineludiblemente tuvimos que seguir.

Gracias a sus memorias escritas por su nieta Paloma: Memorias habladas, memorias armadas hemos podido conocer el espíritu surrealista de esta Sinsombrero, que como tantas otras han estado esperando que alguien tirara del hilo, ese hilo invisible que a cada minuto se hace presente y cada vez más visible.

Una vida fascinante que merece la pena ser contada.

MEDIACIÓN

APRENDIZAJE CREATIVO

El espectáculo viene acompañado por un **proyecto de mediación y participación social** en complicidad con otros agentes sociales y culturales, buscando incidir en la escuela, generando nuevos vínculos entre personas de diferentes edades y trabajando mano a mano con áreas de igualdad.

A través de nuestras **herramientas creativas, de la escucha y del juego**, buscamos trascender el carácter exhibitivo del proyecto, haciendo partícipes a personas con las que compartimos un contexto, y junto a ellas buscar otras aristas al espectáculo y sus conceptos, activar diálogos y reflexiones y cambiar miradas respecto a nuestras propias realidades.

Durante nuestro proceso de creación **nos hemos hecho muchas preguntas**, algunas de ellas han inspirado y forman parte de la mediación:

¿Por qué nadie antes nos había hablado de Concha Méndez, ni del resto de las Sinsombrero? ¿Por qué no tienen la misma presencia en los libros de texto que sus coetáneos? ¿Cómo lograron motivarse en aquel mundo tan hostil y seguir adelante para conseguir sus sueños? ¿Qué estrategia utilizaron para conquistar el espacio público? ¿Qué ocurrió en el exilio? ¿Cómo mujeres creadoras de hace cien años podrían ser una inspiración para las mujeres y niñas de hoy? ¿Cuántos tandems creativos femeninos están activos en la actualidad? ¿Cómo generar vínculos entre personas de diferentes edades a través del acto creativo? ¿Es importante crear espacios de escucha y cuidados entre mujeres? ¿Se ha escrito la historia de las mujeres a través de las cartas?

El trabajo de mediación está en constante transformación, esperando encontrarnos con personas y entidades que deseen sentarse a **escuchar y (re)crear nuestras propuestas**.

SIGAMOS TEJIENDO LOS HILOS DE ESTE PROYECTO

CON LA ESCUELA:

LABORATORIO INTERGENERACIONAL

GRUPOS ESCOLARES JUNTO A GRUPOS DE MAYORES

Objetivos:

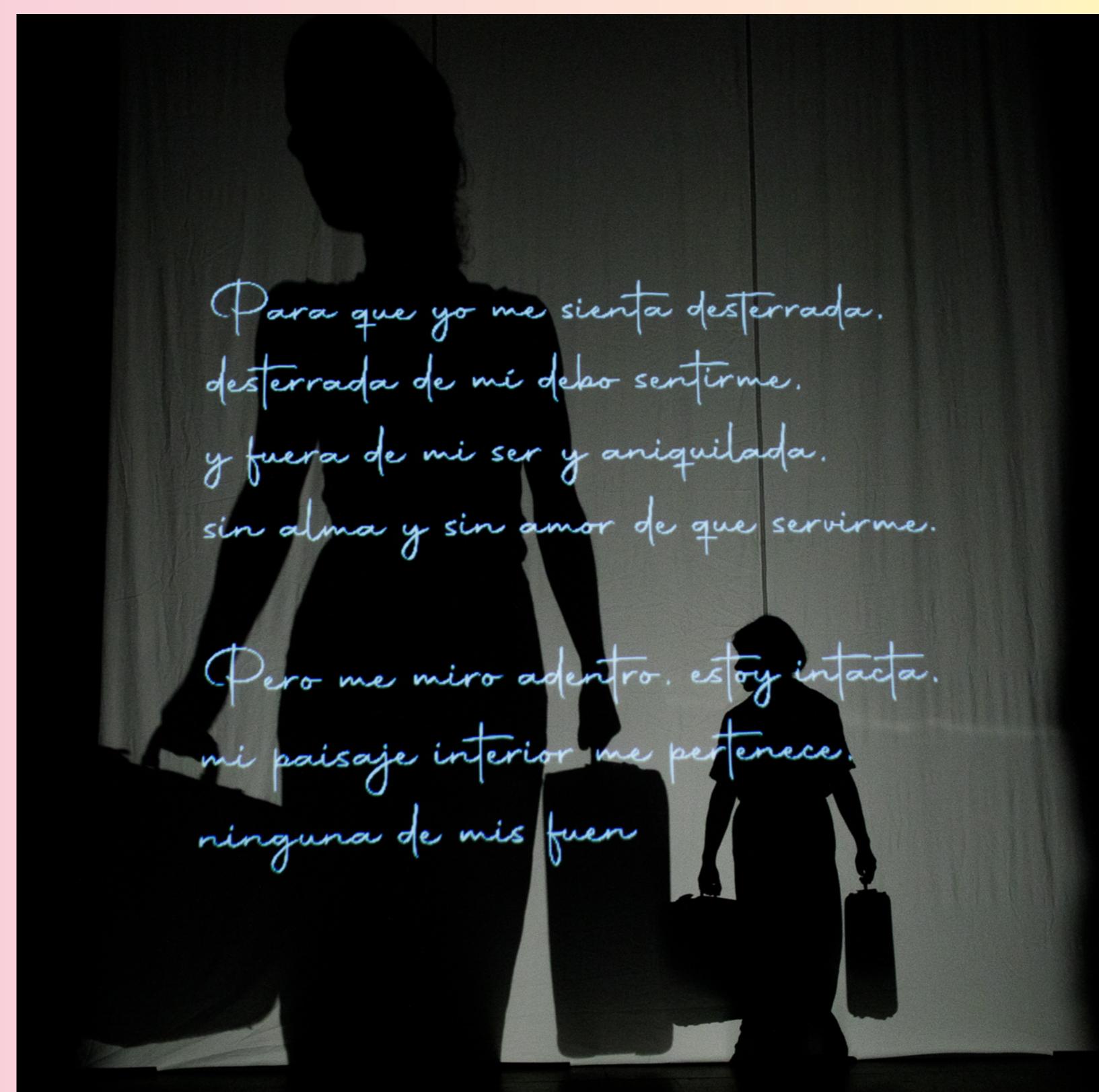
- introducir las artes escénicas como herramienta transformadora dentro del aula, trabajando el autoconocimiento y la identidad a partir la creatividad.
- promover el intercambio intergeneracional.
- contribuir a introducir el conocimiento en la escuela de las mujeres de generación del 27 a través del hecho creativo.
- dar visibilidad a la poesía desde una mirada contemporánea y personal.
- puesta en común.

Contenido

A partir del **poema SER de Concha Méndez** construimos un laboratorio de creación y juego escénico, deconstruyéndolo y llevándolo a otros lugares a través de la danza, el rap, el teatro de sombras y por supuesto el juego.

El laboratorio parte de un **taller introductorio** y es seguido por **3 módulos**, que se pueden trabajar de manera global o de manera independiente. Igualmente una misma clase se puede dividir en diferentes grupos según los intereses del alumnado, trabajando distintos módulos a la vez y posteriormente ponerlos en común.

Igual de importante es trabajar de la mano del profesorado para que den continuidad al proyecto.

CON LA ESCUELA:

JUGANDO CON LAS PALABRAS: RECURSOS PARA TRABAJAR EN EL AULA

LECTURA COLECTIVA DE LA CARTA DE PALOMA AL ALUMNADO

La actividad comienza con la recepción via postal del material con el que el profesorado trabajará con el alumnado. El material incluye una carta con instrucciones sobre la propuesta y una carta escrita por Paloma Ulacia, nieta de Concha Méndez y co-protagonista del espectáculo, dirigida a los alumnos y alumnas. La carta es una invitación al teatro que incluye una serie de anécdotas y datos para que el alumnado conozca a Concha, se genere curiosidad y comiencen a hacerse preguntas.

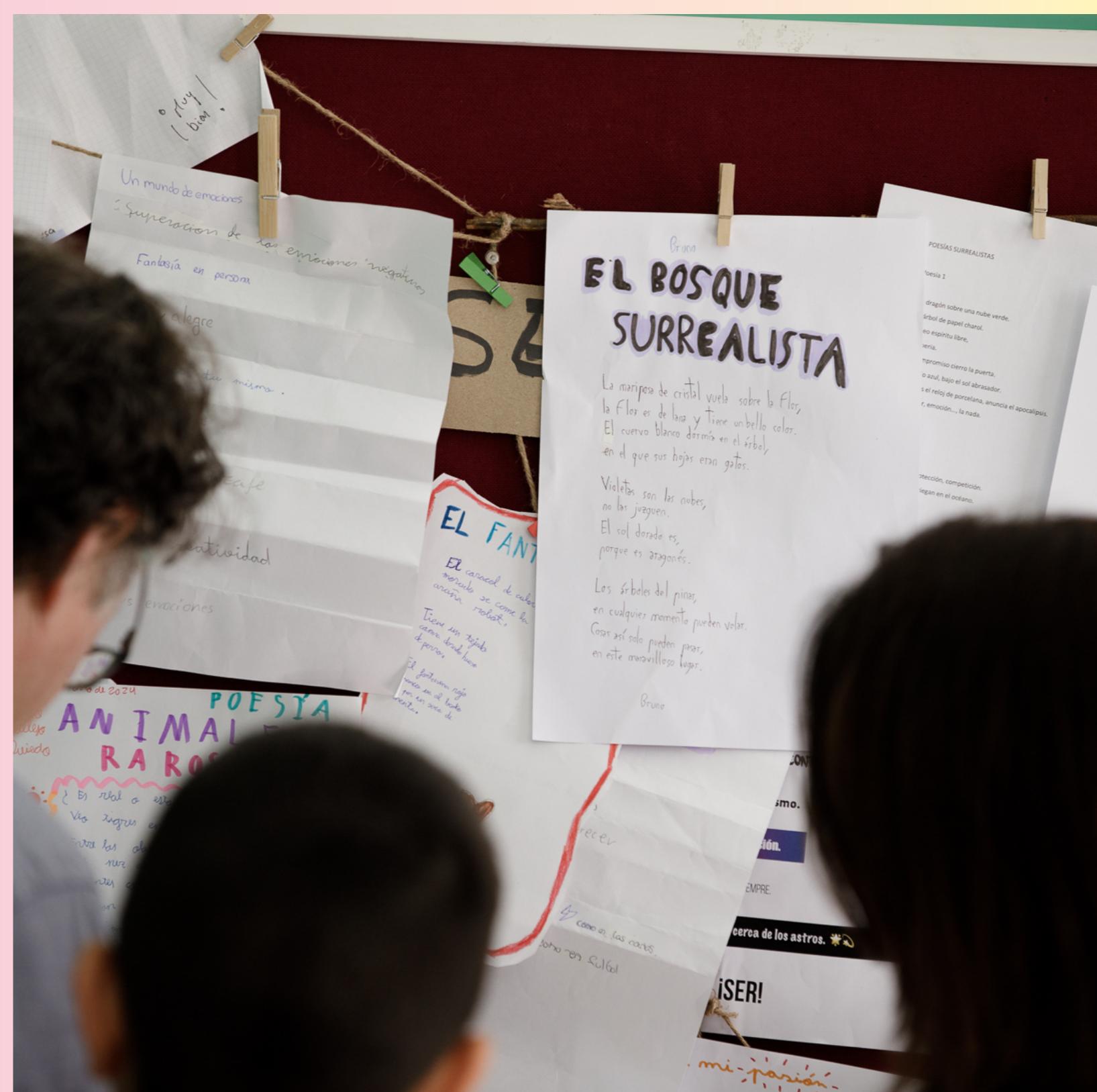
PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA

Además de estas dos cartas, hemos incluido un poema de Concha muy importante para nosotras y el espectáculo, SER. Es un poema optimista que nos sumerge en el deseo de esta mujer de simplemente ser y romper con las ataduras que la sociedad de la época le impuso.

Teniendo como referencia este poema, proponemos un pequeño proyecto en la clase; un cadáver exquisito.

El cadáver exquisito era un juego surrealista de creación colectiva, que podía ser escrito o gráfico. En esta obra cada miembro del grupo realizaba su parte de la obra sin conocer por completo las otras partes.

Finalmente proponemos que las creaciones exquisitas de cada grupo se lleven al teatro el día de la representación, donde crearemos una instalación de poemas SER de todas las y los asistentes.

CON LAS ÁREAS DE IGUALDAD:

Objetivos:

- de las artes escénicas como herramienta de autoconocimiento, identidad y acción social
- activar el uso de las artes escénicas para visibilizar el legado artístico y personal de las mujeres de la generación del 27
- favorecer la interconexión entre diferentes áreas del ayuntamiento poniendo en el centro a la mujer
- la creación de una acción social: salir rearmadas.

Tejiendo hilos alrededor de Concha Méndez: implementación en la Casa de la Cultura de la Generación del 27 de Málaga y el área de Igualdad del Ayuntamiento.

“Taller de creación artística a través de la vida de Concha Méndez: poesía, teatro y movimiento”

¿Conocías a Concha? ¿Y a las sinsombrero? ¿Por qué nadie antes nos había hablado de las poetas de la Generación del 27? A través de la escucha, del juego, de la poesía y de la música exploraremos el universo de Concha Méndez. Rescataremos su mundo, para desde ahí reconquistar el propio. Desde lo singular a lo colectivo, hacia la recuperación de la memoria de todas esas mujeres cuyas obras y vidas han sido invisibilizadas durante demasiado tiempo.

El taller consta de dos sesiones de trabajo de tres horas donde la poesía de Concha nos servirá para explorar[nos], [des]cubrir[nos] y [re]crear[nos] a partir de una inmersión en el mundo de los deseos y los sueños, tanto propios como colectivos. Habrá palabra, habrá juego, habrá cuerpos en movimiento. Trabajaremos dando puntaditas desde lo particular de cada una, tejeremos también hilos comunes con las otras y entre todas construiremos colectivamente una madeja de lazos de historias vividas y compartidas.

IMPLEMENTACIÓN JUNTO A ESCENA MÓSTOLES

En estrecha colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Móstoles y vinculado al proyecto Raíces, hemos creado dos **grupos de trabajo** que nos han acompañado durante el proceso de creación y ensayos del espectáculo en el teatro Villa de Móstoles, produciéndose una retroalimentación de saberes, experiencias y deseos,

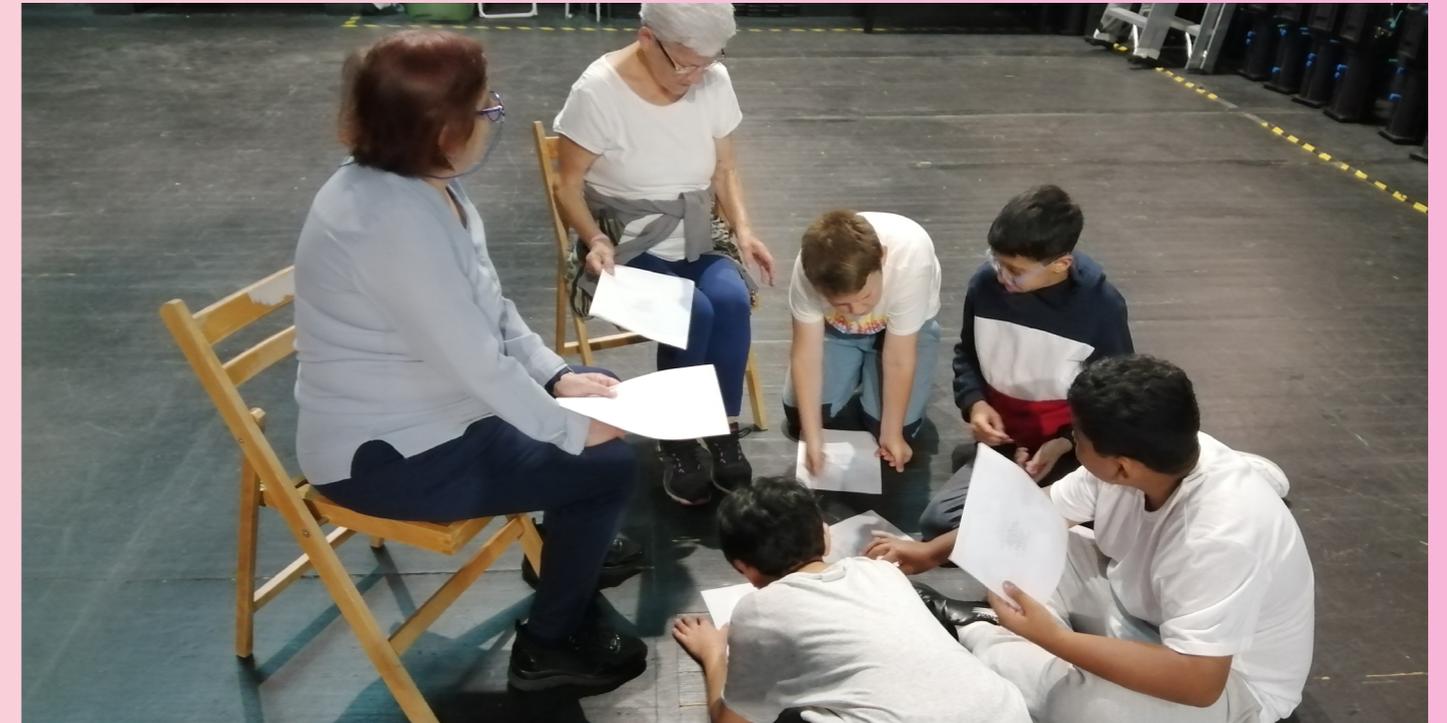
Grupo de trabajo 1, formado por alumnado del **CEIP Río Bidasoa** y del **centro de Mayores Coronel de Palma**.

Grupo de trabajo 2, formado por **mujeres cómplices** con el área de **Igualdad del Ayuntamiento de Móstoles**.

ACCIONES

Grupo 1 y grupo 2

- sesión de trabajo de una hora y media donde a través de diferentes juegos y el uso del cuerpo y la música, hemos explorado el proceso creativo entre personas de diferentes generaciones, tomado como base el poema SER de Concha Méndez, presente en el espectáculo. Con el grupo de mujeres además hemos trabajado desde la perspectiva de género partiendo de la pregunta: **¿qué quisiste ser de pequeña?**.
- visita a los entresijos del teatro del Bosque.
- participación en un ensayo de la compañía, para conocer de primera mano el proceso de creación en bruto, bajo la premisa: **un espectáculo no es sólo un resultado final**.
- participación en el ensayo general del espectáculo y coloquio postfunción
- siguientes acciones: desarrollo colaborativo de un recurso para la escuela.

EL EQUIPO

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Duración | 60 minutos

Género | Teatro visual

Tiempo de montaje | 6 horas

Tiempo de desmontaje | 90 minutos

Edad recomendada | a partir de 6 años

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y dramaturgia | Alicia Rodríguez

Dramaturgia visual | Almudena Adalia

Elenco | Laura Zamarro y Seli Gómez

Dirección técnica | Luis Álvarez

Iluminación y audiovisuales | Luis Álvarez

Técnicos en gira | Luis Álvarez y Elena Alejandre

Diseño y construcción de títeres y atrezzo |

Pili de Grado, Adela Plata y Metanoia

Composición musical y espacio sonoro | David Bueno

Proyecto de mediación | Almudena Adalia

Diseño gráfico | Claudia Jaramillo y Elisa Ferreras

Asesoría de movimiento | Alicia González

Distribución | Escena Distribución Granada

Diseño de vestuario | Encarnación Sánchez

Fotografía | Bárbara Sánchez

LA COMPAÑÍA

Somos Sinespacio, compañía dedicada al teatro visual. Buscamos trascender el carácter de exhibición de las artes escénicas y destilar su vitalidad y fuerza interlocutora para producir cambios en la sociedad hacia una más diversa, inclusiva y sostenible.

Somos creadoras y mediadoras. Contribuimos con nuestros proyectos a generar espacios de diálogo y al cambio de miradas haciendo uso de las artes escénicas, la creación colectiva, la generación de experiencias participativas y la pedagogía del juego.

Lo escénico, lo plástico y el humor son nuestras herramientas.

Somos un equipo formado por profesionales de las artes plásticas, escénicas, audiovisuales, la gestión y la mediación artística. Así hemos venido creando y produciendo proyectos en el Reino Unido y más

Escena Distribución Granada
Andrea Benito - 645387782
andrea@escenagranada.com

sinespacio

3sinespacio@gmail.com

@sinespacioteatro3

www.sinespacioteatro.com