

SALA MAX AUB

CICLO TEATRO LATINOAMERICANO

MÉXICO

▶ **CUANDO TODOS PENSABAN QUE HABÍAMOS
DESAPARECIDO**

Creación y dramaturgia colectiva

Dirección: **Damián Cervantes**

[N]
Naves del Español
MATADERO

12 NOV
15 NOV
TEMPORADA 2015-16

REPARTO
Diana Magallón
Marí Carmen Ruiz
José Rafael Flores
Cristina Gamiz
Jorge Yamam

SALA MAX AUB - CICLO DE TEATRO LATINOAMERICANO: MÉXICO

**CUANDO TODOS
PENSABAN QUE
HABÍAMOS DESAPARECIDO**

CREACIÓN Y DRAMATURGIA COLECTIVA
TEXTO Y DIRECCIÓN DAMIÁN CERVANTES

Síguenos en teatroespanol.es
Venta de localidades
tel. 902 044 226

¡MADRID!
MATADERO
MADRID

Una producción de
VACA 35 TEATRO
FIRA FARRÉGA
NAU IVANOW

Del 12 al 15 de noviembre de 2015

Quando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦

www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

SALA MAX AUB

MÉXICO

Cuándo todos pensaban que habíamos desaparecido

Creación y dramaturgia colectiva

Dirección: Damián Cervantes

Del 12 al 15 de noviembre de 2015

(Gastronomiaescénica, teatro documental en base a la comida y la fiesta de muertos)

**Con Diana Magallón, Mari Carmen Ruiz, José Rafael Flores,
Cristina Gamiz, Jorge Yamam, Diego Paqué**

#

Ayudante de dirección: Adrià Olay

Producción ejecutiva: Carmen Flores

**Producción Vaca 35 Teatro - Fira Tàrrega - Nau Ivanow / Iberescena / México
en Escena**

La duración de la obra es de 80 min. Aprox.

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦

www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

Una historia no lineal. Un ritual entre dos regiones, cocina en tiempo real que configura un discurso con respecto a nuestro pasado inmediato y al encuentro, entre dos culturas México-España. Un encuentro que ha tenido su devenir en un conjunto de las peores tragedias, una circunstancia de lo humano. Una celebración de vida.

Los actores, narran su historia personal a través de su comida, esta comida que tiene una historia y que es una historia que nos configura a todos los que vivimos esta historia moderna. Se invita al espectador a la mesa de los recuerdos, y a la mesa de preparación, y ahí sucede un viaje que se cocina lentamente a lo largo de 80 min, para conmemorar a nuestros muertos, consignar el pasado y celebrar la vida y el presente.

Después de su paso por FiraTárrega en el 2013 con la sorprendente adaptación de *Las Criadas* de Jean Genet *Lo único que necesita una gran actriz...*, esta compañía mexicana Vaca35 vuelve con una experiencia de gastronomía escénica. Un proyecto que quiere hermanar recuerdos, emociones, anécdotas y cosmovisiones a partir del diálogo entre dos mundos que se encuentran alrededor de una mesa. Un trabajo de creación colectiva. Una experiencia para los sentidos pero también una gran oportunidad para profundizar en el conocimiento de nuestra civilización.

Introducción:

Vaca 35 Teatro en Grupo, vive un periodo de maduración muy apasionante, cosechando lo que en varios años de búsqueda y entraña ha devenido en un discurso. Muchos viajes, mucho diálogo, mucha búsqueda, y siempre una línea de incomodidad para no estacionar la potencia creativa. Ahora nuestro trabajo se centra en la actualización del ser honesto y en el juego con el azar escénico. El año 2013, se convirtió en un espacio de crecimiento y diálogo profundo en el trabajo del grupo, una de nuestras obras, nos abrió muchos puentes, y culminó dentro de muchas cosas, en un entrañable encuentro entre Fira Tàrrega y Vaca 35 Teatro.

Es por eso, que ahora nos arriesgamos, en una obsesiva búsqueda de lenguaje, a entablar un proyecto conjunto que dialogue entre el encuentro, y la conjunta búsqueda de la construcción teatral. A este viaje se nos une, La Nau Ivanow, y Teatro de Cerca, estableciendo el origen de este montaje en un espacio intermedio, entre México-Catalunya-España. **Una frontera Creativa.**

En la búsqueda se nos vino la potente sensación de la Memoria, de la **Reconstrucción de la Memoria**, del **ritual de la comida**, la **fiesta de los muertos** (en el sentido de México que es de celebración de la vida) que ha sido construida entre cruces de culturas, y pasados de resistencia. En el caso de España; La Guerra Civil, en el caso de México la guerra del Narco, todo de la mano de la eterna relación entre las dos culturas.

El teatro hoy en día tiene como constante el de vivir en el exilio, el de ser una de esas artes que se mantiene no por su vigencia, sino al contrario por el de sus glorias pasadas, se le contempla un lugar por lo que fue y no por lo que llega a ser. En el Grupo Vaca 35 Teatro en Grupo, **pensamos distinto, hacemos teatro por su vigencia, por el valor que nos representa hoy día y por su vía de comunicación tan humana y directa con su entorno.**

Es por ello la elección de este, **nuestro 6to. proyecto teatral**, basado en el afortunado encuentro de dos regiones creativas, dos tierras llenas de nostalgia y de construcción, de arte y por supuesto de memorias que se plasman en los olores y texturas de la realidad de la mesa. Buscando la teatral relación del intercambio, más emblemático, enigmático y honesto, lo llevamos a su teatralidad con todas nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestras críticas, nuestras pasiones, nuestro esfuerzo y nuestros fracasos. **Sirva entonces la comida, como testimonio y vestigio de nuestra historia y lo que nos configura.**

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦

www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

En esta carpeta tratamos de plasmar de una forma técnica y práctica lo que este montaje representa, sabemos que el teatro no se disfruta hasta que existe, pero en el contenido que a continuación presentamos, queda el deseo de que sea bien entendido y que se abran oportunidades para que **este proyecto viva y crezca a lado de la mayor gente que sea posible alcanzar.**

Agradecemos la consideración de este documento y ratificamos nuestro compromiso para llevar a cabo la concreción de este proyecto.

Atentamente

Damián Cervantes
Director Artístico
Vaca 35 Teatro en Grupo

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦
www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

Justificación:

Tenemos la fuerte convicción en los métodos de creación, dirección y escenificación derivados de un proceso de laboratorio de creación, entendiéndose por esto que el desarrollo del teatro, está en primer lugar y necesariamente en el desarrollo de la persona y por lo tanto del grupo de individuos comprometidos en un hacer, un hacer artístico con una visión personal que en nuestro horizonte busca el sentido desde lo “**teatral**”.

La obra de **Acerca de la comida**, se ha convertido en un referente un axis para nuestro pensamiento teatral, en constante cuestionamiento, la reconstrucción de la memoria y un acercamiento a la devastación del ser, funda una visión de lo real dentro del hecho teatral, encontramos apasionante vincularnos con el origen de la teatralidad desde lo artesanal de la mesa para el convivio humano. La mesa para comer, **sentir la exaltación de lo que nos provoca**, y en esa búsqueda desentrañar la pregunta acerca de **la honestidad en la escena y plantear una tesis con respecto a la violencia, y poder; como método de relación en base al sometimiento y la sobrevivencia**. Trabajamos con el azar conductivo, y con la honestidad de la persona.

El planteamiento es simple y por lo mismo complejo en su desarrollo: **Desentrañar una investigación personal de los actores, cocinar en escena y desde ahí construir una historia que configure un pasado y así, realizar un planteamiento de construcción emotiva y de la identidad**, convertir todo el imaginario, la opinión del director y del grupo en acción dramática realizando una adaptación emocional desde su origen, en base a la creación colectiva, descubriendo una estructura teatral, **que se debata entre los límites reales y ficticiales del actor, el personaje, el espectador y el espacio, planteando una postura con respecto a la brutal intimidad**, logrando así una escenificación sin imposturas y con mayores accesos a la realidad del personaje en tanto ente, que se identifica con su contexto particular.

La atmósfera de la fiesta del Día de Muertos de México, para celebrar vida. Se vincula la teatralidad con la cocina, con la plástica, con la fonética, con los sonidos; la musicalidad, en un espacio aprisionado en donde el oxígeno es escaso así como el campo emocional y la cortísima distancia nos involucra con el hecho teatral hasta sus últimas consecuencias.

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦
www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

Una historia no lineal. Un ritual entre dos regiones, cocina en tiempo ral que configura un discurso con respecto a nuestro pasado inmediato al encuentro, entre dos culturas. México-España. Un encuentro que ha tenido un devenir conjunto en las peores tragedias.

Los actores, narran su historia personal a través de su comida, esta comida que tiene una historia y que es una historia que nos configura a todos los que vivimos esta historia moderna. Se invita al espectador a la mesa de los recuerdos, y a la mesa de preparación, y ahí sucede un viaje que se cocina lentamente a lo largo de 80 min, para conmemorar a nuestros muertos, consignar el pasado y celebrar la vida y el presente.

Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos!, ¿de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra! Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir.

Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente: ¿por qué lloras?

Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima, y luego tierra, tras, tras, tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de aquí ya no sales.

Me dan risa, luego, las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla: ¿para qué lo enterraron?, ¿por qué no lo dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo, o darlo a los animales, o tirarlo a un río?

Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres, cada día, se levantarían a vivir.

Jaime Sabines

El montaje periodos de trabajo y propuesta de dirección:

“Ya no se trata de ser misionero o artista original. Se trata de ser realistas. Nuestro oficio es la posibilidad de cambiar y, de este modo, cambiar la sociedad. No debe preguntarse: ¿Qué significa el teatro para el pueblo? Es una pregunta demagógica y estéril. Más bien: ¿qué significa el teatro para mí? La respuesta convertida en acción, sin compromisos ni miramientos, será la revolución en el teatro” (E. Barba).

La propuesta escénica se basa en una forma de teatro **voyerista, participativo, presencial** en donde no existe ningún tipo de visión principal, ya que todos los ángulos de visión son únicos y principales en sí, así como los estímulos, los olores y las imágenes. La misma suerte corren las palabras y los conceptos teatrales, se juega y se lleva al límite un cierto rango de flexibilidad en lo que se dice y como se dice; teniendo como ancla lo que nosotros hemos denominado como una partitura emocional. Lo mismo sucede con la escenificación, pues el actor adquiere un compromiso total al no existir ningún tipo de descanso basado en telones, audio grabado, luces en la consola, etc., es así que el lugar donde se lleva a cabo la representación es único y sin trucos de ningún tipo. **Una cocina escénica y una invitación a la mesa para los espectadores.** Las convenciones teatrales, y la relación directa de los actores entre si y los productos en el presente son el apoyo de toda la escenificación eliminando cualquier objeto que tenga como función lo decorativo, **todo objeto cumple una función en la vida, en las ideas y sentimiento de estos personajes convertidos en carne y acción dramática.** Por lo que se vuelve una necesidad primordial, es que el espacio de representación sea uno que rompa con las condiciones de un foro teatral..

La dirección, se basa en la exploración de las posibilidades de relación de los actores y en la imaginación que la propia teatralidad así como la comida, lleva a descubrir tanto en el actor como en el espectador, un camino de imaginación única. Una dirección sensible que compacta un espacio y lo vuelve caótico, funcional y agresivamente íntimo en base a la expresión, lleno de detalles para que el **lenguaje teatral salga a explorar sus signos y se descifren en el lenguaje popular de cada uno de los espectadores.**

Se busca reavivar la experiencia del **ritual** que el teatro mismo propone, el espectador se sienta, el espacio busca una fundamental cercanía, descubre que es parte del espacio y así compromete de otra forma tanto su cuerpo como su visión, se vuelve parte del entorno de la ficción y al mismo tiempo un cómplice de las pasiones que los actores encarnan en los personajes.

Quando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦

www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

Calendario de trabajo:

1. Primera residencia de trabajo en Nau Ivanow (Barcelona, Catalunya, España), verano 2014. Presentación de trabajo y pre-producción en Fira Tàrrega (2014)

2. Segunda residencia de trabajo en Nau Ivanow y Tàrrega, producción del espectáculo, durante Junio, julio y agosto 2015. Estreno mundial, Fira Tàrrega, septiembre 2015.

Vaca 35, Teatro en Grupo:

Un grupo de actores y hacedores de teatro jóvenes en perpetuo diálogo, que se reúnen en la necesidad de exponer y proponer todas sus inquietudes en base al arte del teatro.

El grupo se formó en el año 2007, ahora celebrando 7 años, y desde entonces trabaja en montajes e investigaciones, escénicas así como en su entrenamiento físico-vocal y diversas sesiones de estudio. Para el grupo es prioridad el ofrecer una alternativa teatral, que rompa con los estereotipos establecidos dentro de la oferta actual del teatro. En la búsqueda de horizontes teatrales que conduzcan a sus espectadores, actores y a todos aquellos que participan en el desarrollo del hecho teatral, a una experiencia mucho más rica, honesta y comprometida con la obra misma.

A. Montajes:

El loco amor, viene de Jorge Ibarguengoitia: Primer montaje del grupo. Se estrenó en septiembre del 2007 en el Mezanine de la ENAT en su primera temporada. Se presentó en diversos foros y festivales, en varios estados de México. Realizó una temporada en el Ex Convento de San Lorenzo Mártir, con la cual obtuvo **beca Asalto a la Butaca**. En el Festival Universitario UNAM 2009, fue **la mejor obra de su categoría** (egresados de escuelas profesionales de teatro) y con reconocimientos a la **mejor dirección, mejor vestuario y mejor escenografía**, ganando una temporada en el 2009 en el teatro Sta. Catarina de la UNAM, llevando a cabo develación por las **50 representaciones de la obra**.

Casualmente... Creación colectiva basada en la famosa novela de Milán Kundera, bajo la dirección de Damián Cervantes. Planteamiento de teatro íntimo, y presentación en espacios alternativos, un departamento; La Madriguera, Teatro El Milagro, El Círculo Teatral. Participación en festivales en Puebla y Chiapas. Placa de 50 funciones en el Foro La Casa del Cine. 2014 año de su cierre con funciones en Kubik Fabrik (Madrid, España).

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦

www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

UPPERCUT, espectáculo teatral basado en anime y manga japonesa, con homenaje a Tzukamoto. Concepción y realización, Perra Ciega; elenco Vaca 35 Teatro en Grupo. **Co-producción Vaca 35 Teatro en Grupo y Perra Ciega**. Proyecto diseñado para el Trolebús Escénico.

Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar (creación teatral a partir de Las Buenas de Genet) obra emblemática del grupo, que en sus casi 200 representaciones, ha viajado por muchos lugares de España, así como Cuba y México, participando en Festivales como Fira Tàrrega, Fringe Madrid, Casa Tomada, dFERIA, etc. teniendo temporadas teatrales como primer grupo mexicano en varios espacios de España. Una obra que ha roto las convenciones, y re significado el lenguaje de lo teatral, de la cercanía y del ritual. Multi mencionada en prensa ovacionada y ganadora del Premio Villanueva 2013, Sigue su camino en 2014 con una perspectiva grande de intercambios internacionales.

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar, (creación teatral desde Tres Hermanas de Chejov estrenada en abril 2014, en Teatro El Milagro. Seleccionada a participar en Fringe Madrid 2014. Planteamiento extremo en base a la honestidad actoral y la brutalidad del tedio.

Los Equilibristas Texto de David Gaitán. (Falso documental de la Revolución Mexicana). La más reciente producción del grupo, un cuento, una fábula de 14 actores, que cuestiona la construcción de la memoria histórica.

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦
www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127

#

DAMIAN CERVANTES

Nacido el 16 de diciembre de 1981, en la Ciudad de México. Becario del FONCA, Jóvenes Creadores (Dirección escénica) 2012-2013. Como actor participó en varios proyectos con los directores; José Caballero, Saúl Meléndez y Emilio García Wehbi. Cursó varios talleres y seminarios de perfeccionamiento actoral, así como de dirección impartidos por; Ricardo Díaz, Daniel Veronese, Ana Alvarado, entre otros, fue asistente de maestros y directores como; Eugenio Barba, Mario Espinosa y David Olgún y de producción tales como el Diplomado Nacional de Producción Teatral. En la docencia ha sido maestro adjunto de la Licenciatura de Casa del Teatro, así como en el CUT (Centro Universitario de Teatro), guía/creador del laboratorio de training para artistas escénicos y profesor de teatro en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. (ITESM). Ha impartido talleres de teatro contemporáneo en Barcelona, San Sebastián y Madrid, España. Como director 6 obras profesionales desde el 2007. *Catástrofe*, de Samuel Beckett, dentro del ciclo No queda nada que decir, 5 directores, 5 obras cortas. (Producción UNAM). Co-Fundador y director artístico del **Grupo Vaca 35**

Teatro en grupo, conmemorando 7 años (2007). Director de 5 obras en el grupo, mismas que han obtenido reconocimientos así como viajado en diversos festivales; *El loco amor, viene* de J. Ibarguengoitia, ganó el Programa Asalto a la Butaca (INBA), reconocimiento a la mejor obra, dirección, escenografía y vestuario en el Festival de la UNAM (2008), *Casualmente...* basada en la novela de M. Kundera (también actor), inauguró un foro en Teatro El Milagro, llamado de la misma forma que la obra, con funciones en Puebla, Chiapas y Madrid, España. *“Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar.”* Creación a partir de Las Buenas de Genet (selección Muestra Nacional de Teatro 2012). En 2013 realiza su primera gira a diversos festivales internacionales; Fringe Madrid, Fira Tàrrega en Catalunya, Casa Tomada en Cuba, recibiendo el Premio Villanueva 2013. Primera obra mexicana con temporada de 39 funciones en Matadero, Madrid y Sala Atrium, Barcelona. 2014. Participación dFeria. Donosti-San Sebastián). También con Vaca 35, actor/productor de la obra *Uppercut*, bajo la dirección de Saúl Meléndez. *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*. Creación teatral desde Las Hermanas de Chejov (Obra seleccionada para Fringe Madrid 2014). *Los Equilibristas* de David Gaitán, el más reciente estreno del grupo (En Co-producción y Residencia con Teatro La Capilla).

www.vaca35teatro.com.mx

Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido ♦ Dossier de prensa ♦

www.teatroespanol.es 91.3601480 ext 158 / 127