

**GEMMA PASCUAL LAGUNAS Y
CLAUDIA NAFRÍA SÁENZ**
La Imperfekta teatro & Clau_topia

Hacia la raíz

LA OBRA

Un viaje por las vivencias de diversas mujeres a través de la palabra, el cuerpo, la danza, la música en directo y la poesía.

Un recorrido a través de las diferentes etapas de la vida de una mujer: de la niña a la anciana.

Un relato que nos sumerge en historias donde la desigualdad cala en el tejido femenino y se va asumiendo como real e inevitable.

Historias que ponen sobre la mesa situaciones conflictivas para sembrar en el público la necesidad de despertar y de actuar frente a la desigualdad y la violencia hacia las mujeres.

EL PROCESO

Nos sumergimos en la búsqueda de relatos con voz de mujer para tejer el contenido de este montaje.

Trabajamos a partir de textos propios y otros relevantes para nosotras que transformamos y adaptamos al servicio de la historia que queríamos contar.

Con todo ello diseñamos una hoja de ruta para llegar al lugar último donde, en definitiva, nos encontramos a nosotras mismas, el lugar donde hallamos la fuerza de ser mujer y la reconciliación con lo que realmente somos: nuestra raíz.

Este recorrido nos lleva a tocar temas como los cánones de belleza, la presión por ser madre, la violencia sexual, el sacrificio por la familia, el trabajo invisible de los cuidados, la presión para emparejarse, la violencia psicológica...

En este viaje nos encontramos con la dificultad de contarlo todo desde la palabra. Descubrimos durante el proceso que se abrían otras posibilidades expresivas que apoyaban el discurso, lo concretaban y lo potenciaban.

De ahí que Hacia la raíz beba de las fuentes de la música, la danza, la poesía y el teatro físico.

FICHA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL, ADAPTACIÓN, DRAMATURGIA Y DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA

CLAU_TOPIA Y LAIMPERFEKTA TEATRO

REPARTO

CLAUDIA NAFRÍA SÁENZ y GEMMA PASCUAL LAGUNAS

REVISIÓN DE DIRECCIÓN

CARLOS ARTURO BOLÍVAR

IMAGEN GRÁFICA

ALEJANDRO OURO

FOTOGRAFÍA

MARIO TEJEDOR

FOTOGRAFÍA DE PORTADA Y CONTRAPORTADA

EUGENIO GUTIÉRREZ (ELDÍADESORIA)

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

FERNANDO SANTIAGO

LUCES Y SONIDO

SOUND & SERVICES

VÍDEO

LUCAS CARABA

ADAPTACIÓN MUSICAL

RUBÉN ROMERO

FICHA TÉCNICA

MAQUINARIA

-CÁMARA NEGRA ITALIANA. DIMENSIONES 8M. DE ANCHO X 6M.
DE PROFUNDIDAD

SONIDO

-MESA DE SONIDO
-PA ACORDE AL ESPACIO
-MONITORES DE ESCENARIO
-MICROFONÍA. LA APORTA LA COMPAÑÍA

ILUMINACIÓN

-MESA DE LUCES
-30 CANALES DE DIMMER
-4 VARAS ELECTRIFICADAS MÓVILES EN ESCENARIO
-4 ESTRUCTURAS DE CALLE
-12 PC 1000W
-12 REC 25/50
-8 PAR LED

TIEMPO DE MONTAJE: 5 HORAS

TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 HORA Y MEDIA

DURACIÓN

OCHENTA MINUTOS

PÚBLICO

ADULTO

(EN CASO DE NO CONTAR CON LA DOTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA LA
COMPAÑÍA CUENTA CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA)

LAS ACTRICES

GEMMA PASCUAL LAGUNAS

ACTRIZ

-Licenciatura en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid. Cuatro años de formación. PROMOCIÓN de Yolanda Monreal y Antonio Malonda

-Esgrima Escénica con Juan Ramón Merino en Valladolid

-Pantomima con Laura Divina

-Interpretación en "Ensayo 100" de Madrid, con el director y escritor argentino Jorge Eines. Dos años de formación.

-Formación en Teatro de Laboratorio con técnicas de Grotowsky, Lecqoc, Tadeusz Kantor y Eugenio Barba, entre otros. A cargo de Alfonso Romera de Elfo Teatro, en Madrid.

CLOWN

-Formación intensiva de Clown en Ibiza, en "La escuela del fracaso" del holandés Eric de Bont. Seis meses de residencia artística.

-Seminarios de Clown con Didier Maes. Bélgica

DANZA

-Danza Contemporánea en la Escuela Municipal de Danza de Madrid

-Danza Contemporánea con Gustavo de Ceglie en la Escuela Karen Taft, Madrid. Formación de dos años.

-Danza Contemporánea y Contact en Estudio 3, Madrid.

-Danza Butoh con Yumiko Yoshioca en Ibiza, Barcelona y Berlín.

-Coreografía y Creación en "El Timbal" de Barcelona.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TEATRO DE CREACIÓN PROPIA para sala

“EL DIABLO DICE OK KA KAOS” Creación colectiva sobre textos de Artaud, Breton, Lorca y Frida Kahlo.
Dirección Yolanda Monreal. Valladolid

“ METAMORFOSIS DEL VAMPIRO” Creación Colectiva sobre textos de Baudelaire. Ganador de un Certamen de Teatro en Getxo

“La FICCIÓN DE EXISTIR” Escrito por Gemma Pascual Lagunas. Dirección Carlos Arturo Bolívar.
Estreno en Sala Triángulo. Actual Teatro del Barrio. Madrid

"BREVE HISTORIA DEL ÁNGEL DEL PUERTO" COMPAÑÍA ÁNGEL HARAPIENTO. Escrito y dirigido por Gemma Pascual Lagunas y Laura Gisella García.
Presentado en “Ateneu Nou Barris” y varias salas alternativas de Barcelona.

“DONDE HABITA LA FIERA” Creación colectiva de TEJEMANEJE TEATRO. Presentado en el Teatro Jaime Salóm, Parla y en Sala Triángulo, Madrid. Ganador de un Certamen de Creación.

“RACHEL, CANCIÓN DE CUBA” Creación propia basada en escenas de cine cubano. Presentada en el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria.

“LA COPISTA DE HAYDN” Creación propia basada en la vida y obra de los hermanos Haydn, Mozart y Beethoven. Con orquesta de cuerda en directo.

TEATRO DE SALA

“LAS BRUJAS DE SALEM” de Arthur Miller. Dirección Yolanda Monreal. Valladolid

“MANHATTAN” de Woody Allen. Dirección Yolanda Monreal. Valladolid

“LA RONDA” de Arthur Schnitzler . Dirección Yolanda Monreal. Valladolid

“MORIR” de Sergi Belbel. Dirección Ricardo Vicente. Valladolid

“AIDA VENCIDA” de René Kalisky. Dirección Carlos Arturo Bolívar. Madrid

“SAMARKANDA” de Antonio Gala. Dirección Carlos Bolívar. Summa Cavea Producciones.
Red de Teatros de Madrid.

“ANIMALES NOCTURNOS” de Juan Mayorga. Dirección Carlos Bolívar. Gira España y Colombia.

“BESO A BESO” de Paloma Pedrero. Producción de Robert Muro. Teatro del Alma. Gira España.

“LAS CRIADAS” de Jean Genet. Producción Candela Teatro. Dirección Ángel González de la Aleja.

TEATRO DE SALA Y CALLE

TEJEMANEJE TEATRO. Desarrollo y coordinación de diferentes proyectos de creación.

ZASCANDIL. Compañía profesional de teatro dirigida por Chema Adeva. Giras por España con los siguientes montajes de teatro:

“NO QUEMES LA VIDA” de Ignacio del Moral

“LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA” de Valle Inclán

LA TARTANA TEATRO. Compañía de Títeres de Juan Muñoz y Carlos Marqueríe (Teatro Pradillo. Madrid) Actriz en:

“EL QUIJOTE. UN AUTO DE ILUSIÓN PARA ANDAMIO Y CALLE”

“PETSHOW”

TRAGALEGUAS TEATRO. Compañía profesional de Teatro de Sala y Teatro de calle. Gira España

Actriz en montajes de Creación Colectiva para calle y mercados medievales

PORT AVENTURA. Actriz en Animación de calle. Personajes de China. Tarragona

TEATRO INFANTIL

COLORÍN COLORADA. Compañía de teatro infantil con la que realiza varias Giras por España con los siguientes montajes:

“EL CANGREJO ALEJO”

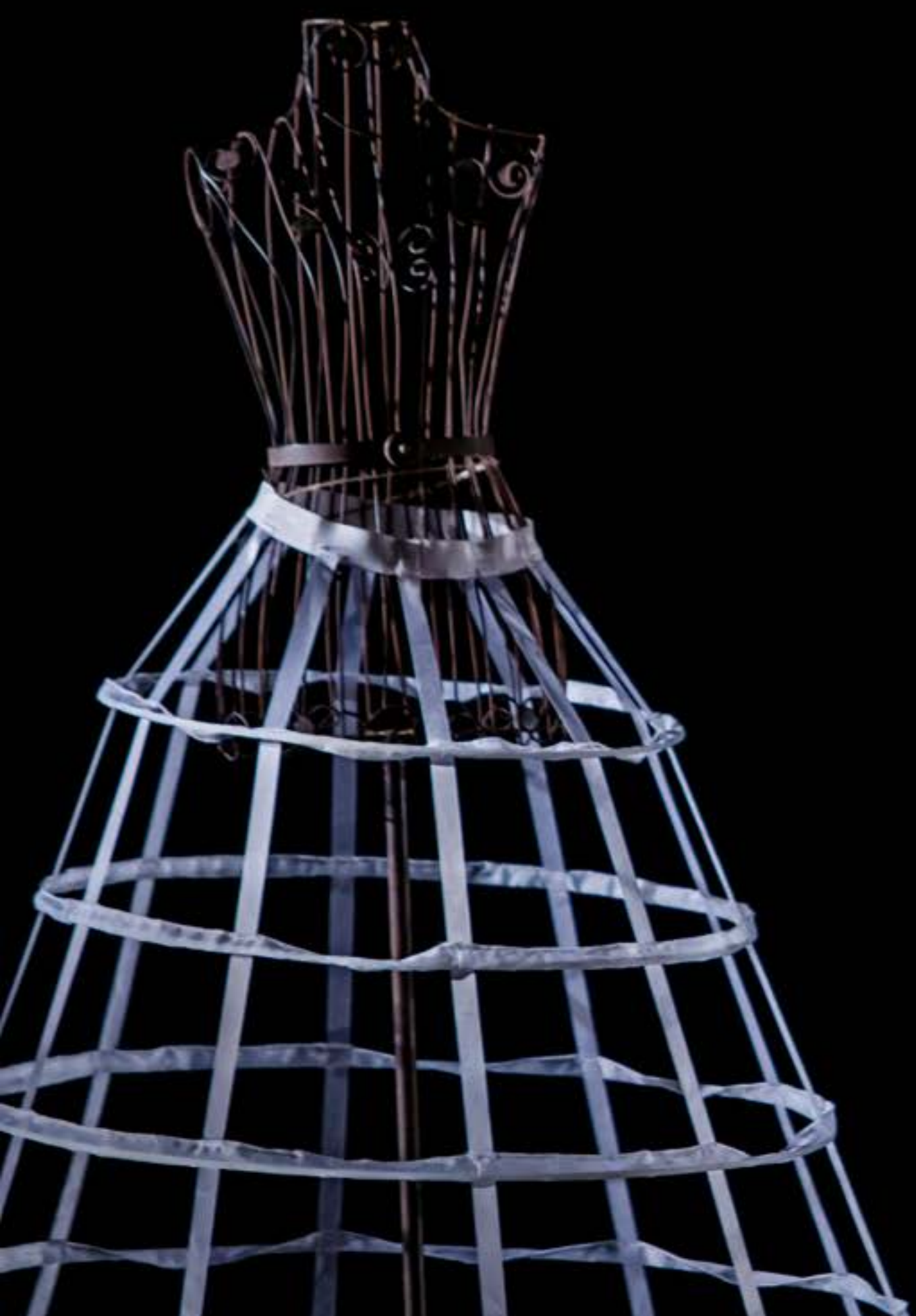
“EL PEQUEÑO MUSICAL”

THOR. Colectivo de Artistas de disciplinas varias: Malabares, Zancos, Magia, Teatro... Trabaja como actriz en diferentes montajes:

“CAMBIANDO CUENTOS”

“EL TÚNEL” Campaña de concienciación contra la violencia de género

CASA ENCENDIDA DE MADRID. Creadora y coordinadora del proyecto “UNA CASA PARA TODAS” Proyecto multidisciplinar en el que trabaja con diferentes colectivos con el objetivo de crear entre todas un montaje de teatro y títeres a partir de experiencias personales.

MICROTEATRO

“IRMA LA DULCE” de Billy Wilder. Adaptación a teatro de escenas de la película.

“UN TRANVÍA LLAMADO DESEO” de Tennessee Williams. Adaptación a teatro de escenas de la película.

“LA ROSA TATUADA” Basada en el drama de Tennessee Williams. Adaptación a teatro de escenas de la película. Con música en directo.

“VISIONES DE TERESA” de Gemma Pascual Lagunas. Sobre la vida interior de Santa Teresa de Jesús. Con música en directo

“VOCES DE LA NUEVA OLA” de Gemma Pascual Lagunas. Adaptación de escenas de películas de la Nouvelle Vague. Con música en directo.

“VOCES DE COMALA” de Gemma Pascual Lagunas. Sobre la obra de Juan Rulfo “Pedro Páramo”. Con música en directo.

“FLORES, MANDARINAS, CASTAÑAS...” de Gemma Pascual Lagunas. Sobre escenas de cine Japonés.

“RETRATOS DE CUBA” de Gemma Pascual Lagunas. Sobre escenas de cine Cubano. Con música en directo.

JORNADAS LITERARIAS TEATRALIZADAS

Crea varios montajes teatrales para la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SORIA. En colaboración con el CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ORESTE CAMARCA.

“EL SUEÑO DE LA RAZÓN” Escrita y dirigida por Gemma Pascual Lagunas. Sobre la guerra de la Independencia Española. Inspirada en las pinturas de Goya. Con música en directo.

“MUSA” de Gemma Pascual Lagunas. Sobre textos del poeta soriano Fermín Herrero. Con música en directo.

“EL BANQUETE” escrita y dirigida por Gemma Pascual Lagunas. Sobre la filosofía, la sociedad, la pintura y el espíritu del Renacimiento.

POESÍA TEATRALIZADA

PIPIRIJAINA Teatro. Interviene como actriz en varios montajes:

"El rayo de luna" de Gustavo Adolfo Bécquer. Estreno en el Festival de las Ánimas.

"El tren de los poetas" vida y obra de Antonio Machado.

"Tren Campos de Castilla" colaboran Ayuntamiento de Soria y Renfe.

"El loco y la triste" adaptación de José Luis Sastre.

Recitales de Poesía en la Feria del libro de Madrid.

Recital de Poesía de Antonio Machado en colaboración con Ramón Langa.

Recitales de Poesía en Francés.

FORMACIÓN

- Talleres de teatro de Laboratorio. Todas las edades.
- Talleres de teatro para mujeres.
- Talleres de teatro para adolescentes.
- Talleres de Clown.
- Talleres de Danza Teatro.

CLAUDIA NAFRÍA SÁENZ

TRAYECTORIA ACTORAL

Laboratorio teatral con Gemma Pascual (2014)

Teatro físico con Evelyn Viamonte, Alberto Menéndez y Rey Montesinos (2015)

Teatro físico y clown con David Monge (2016)

Clown con Begoña González (2017)

Clown con Fermín Cariñena (2019)

Clown de hospital con Saioa de Algoraclown (2020)

Teatro foro con Eider Sainz (2020)

Clown con Andrés Barroso Arroyo (2020/2021)

Creación contemporánea con Andrea Jiménez (2021)

Clown Esencial con Alain Vigneau (2021)

Laboratorio teatral con Gemma Pascual (2021)

Laboratorio de exploración escénica con Andrea Jiménez (2021)

MONTAJES PROPIOS

"La vida es ahora"

Reflexión escénica y poética sobre cómo la vida se pasa mientras planeamos lo que haremos.

"Memorias de Babia"

Una performance en forma de entrevista a alguien que atesora, porque estuvo allá, recuerdos luminosos de Babia, ese lugar de la fantasía.

"Mordaza"

Un solo sobre la libertad, la comunidad, la represión cotidiana y la voz adentro que muere si no sale.

"Caminando"

Teatro sensorial y de recorrido sobre la problemática de las personas huidas y, a veces, refugiadas. Aúna danza, instalaciones, música en directo y se rompe la cuarta pared.

"Lo que tienes que hacer" y "Pamkinton"

Teatro foro.

"Pasacalles loco"

Pasacalles teatralizado con música en directo.

"Clown... looking for Muxu"

Una payasa busca a alguien muy importante para ella... tiene muchos recursos, pero... ¿logrará su objetivo?

"¿Hay alguien ahí?"

Espectáculo clown. La búsqueda poética y delirante de una payasa.

TRAYECTORIA POÉTICA

Forma el grupo "Encuentros poéticos" que se reúne semanalmente en Soria para compartir y comentar poemas propios y de poetas referentes durante 2014.

Realiza el Curso de poesía "Pues sí, ¡poesía!" con Nacho Miranda en la Fundación de Poesía José Hierro (Getafe, 2014)

Realiza lectura, recitado y perfo-poesía en lugares diversos: Libertad 8 (Madrid), Sala Cronopios (Barcelona), Jueves de poesía (Lumbier), Deborahlibros (Pamplona), Casino Amistad Numancia (Soria), Encuentros Artísticos de Primavera de Villatorres (Jaén)...

Crea el proyecto de instalación artística con música en directo de la FÁBRICA DE POEMAS, cuyo grupo crea poemas personalizados en el momento.

PREMIOS

2021 Tercer Premio de relato por la obra "Bárbara" en el II Certamen Literario de Golmayo

2020 Segundo Premio de relato por la obra "Estampa rural" en el VIII Certamen de Microrrelatos convocado por la Diputación de Soria

2015 Premio único "Micropoemario imaginario" en el Certamen de Creación Joven de Soria

2012 Primer premio de poesía por el poemario "Ser poética" en el Certamen de Creación Joven de Soria

OBRAS PUBLICADAS

Antologías poéticas:

"Antología virtual 25 aniversario Premio de Creación Joven" Lastura 2020

"La herencia de los chopos" Lastura 2015

Poemario:

"Un pájaro libre", presentado a través de objetos-poemas con música en directo (1ª edición 2017, 2ª edición 2018)

TRAYECTORIA MUSICAL

-Grado Medio de violín (1998-2009)

Cursando asignaturas como Orquesta, Coro, Grupo de cámara, Historia de la Música, Improvisación, Análisis de partituras, etc.

-Violinista en diferentes agrupaciones

JOSS, Joven Orquesta Sinfónica de Soria (de 2003 a 2009)

Conciertos en salas como el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Luxemburgo. Con solistas como Ara Malikian o Jesús Ángel León.

-Cuarteto de cuerda Laguna Negra (2008-2011)

Conciertos de cámara, repertorio clásico.

The Paulovers, banda de folk-cabaret, rock acústico y bucólico (desde 2012) Conciertos en salas en Madrid, Lugo, Soria...

-Los Tropecientos, banda de danzas del mundo (de 2012 a 2017) Conciertos con bailes circulares de cada lugar del mundo. Actuando en eventos como las Jornadas de Paz y Bienestar de Trasmoz.

-Cinema Trio, trio de flauta, violoncello y violín (de 2014 a 2016)

Especializado en Bandas Sonoras de Películas. Arreglos propios.

-Becerros libres, folk (de 2016 a 2018)

Canciones tradicionales del mundo y populares castellanas interpretadas con pandero cuadrado, guitarra, flauta travesera, violín..

FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD:

-Curso de Prevención de Agresiones sexuales y promoción de buenos tratos a través de la educación sexual con Dialogasex Asociación de Sexología

-Curso de Pornografía y Educación Afectivo-sexual: críticas y alternativas feministas en Ágora Espacio de Formación Feminista

-Curso de Igualdad y coeducación en la escuela y las familias en Ágora Espacio de Formación Feminista

-Curso Escuela Rural de Feminismos con Fundación IPES (Instituto de Promoción de Estudios Sociales)

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS (en proceso):

-Fanzine feminista: "Mujeres y Sexualidad. Testimonios de Experiencias para el empoderamiento"

-Teatro para público infantil sobre privilegios ligados al género: "Las 7 pruebas de Eva"

CONTACTO

hacia.la.raiz.teatro@gmail.com
654 597 196 y 666 290 259

Gemma Pascual Lagunas (@Laimperfekta teatro)
Claudia Nafría Sáenz (@clau_topia)

