

USAR TU CRÁNEO COMO VASO

UNA VERSIÓN DE 'LA SEÑORITA JULIA' DE AUGUST STRINDBERG

un proyecto de
La jabonería (Víctor Barahona)

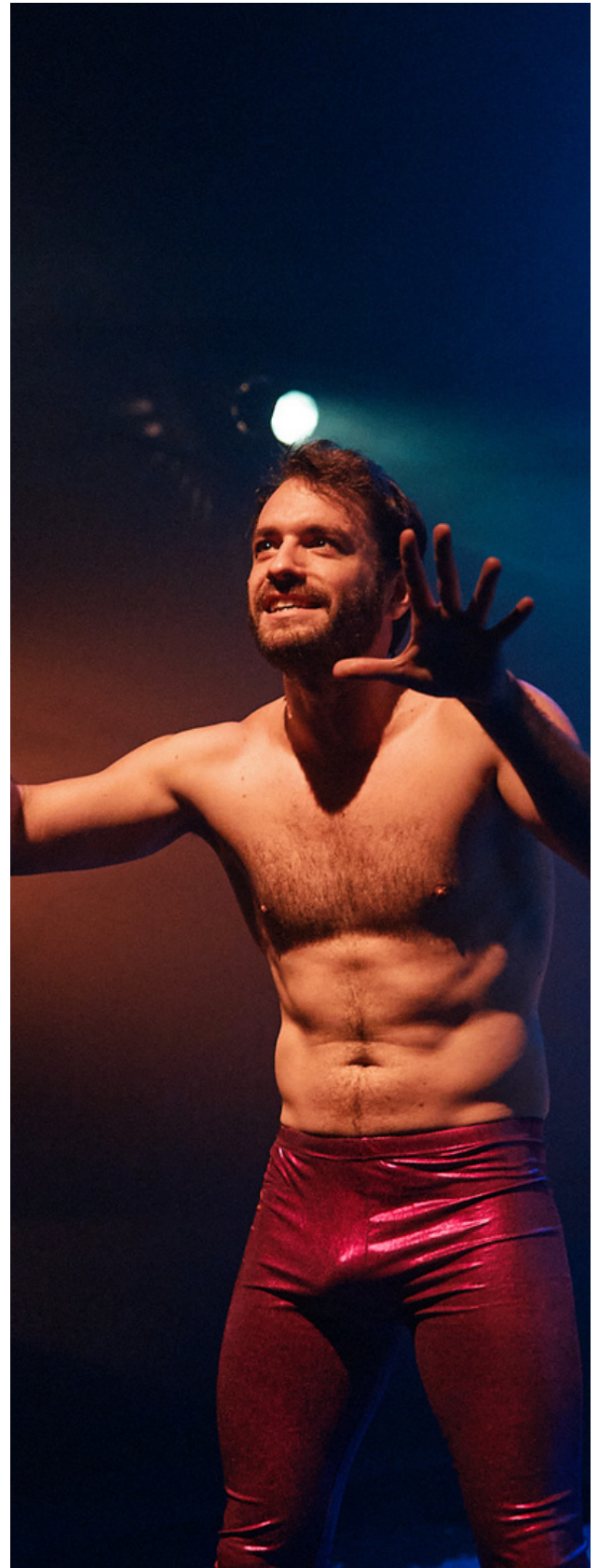
NUESTRAS PREGUNTAS

Por Víctor Barahona

¿Por qué tiende el ser humano a autodestruirse? A veces nuestra atracción se mueve desbocada detrás de algo o alguien que nos destruye; que nos rompe; pero inevitablemente nos sacia. Nos llena un vacío. Las relaciones tóxicas son así, ¿no? La dependencia es así, ¿no? Alguna vez me he sentido inevitablemente atado a algo que me corrompe, que me duele, que saca lo peor de mí; y quizás porque en algún momento logró sacar a flote la parte más bella. ¿Nos enganamos a ese minúsculo instante de belleza, de felicidad plena? ¿La dependencia es tóxica por naturaleza o no? ¿Hemos aprendido a cuidarnos? ¿A nosotros mismos? ¿A los demás? ¿Cómo nos afecta el dolor ajeno? ¿Por qué a veces priorizamos nuestra propia satisfacción sobre el bienestar de los demás? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos despreciamos?

La señorita Julia presenta a dos personajes de una animalidad desbocada; su comportamiento es bestia, instintivo... Y tienen ganas de huir. Porque los animales no pueden estar encerrados. ¿Y si sólo uno puede sobrevivir? Darwin quizás... La ley del más fuerte. ¿El más fuerte es el rico o el más fuerte es el hombre? Juan es un lobo, Julia un pajarito... Y él no duda en estrangularlo.

¿Y si yo soy Julia? ¿Y si Strindberg era Julia (a pesar de su misoginia...)? ¿Puede Julia comportarse de una forma distinta a lo que de ella se espera? ¿Puede ser libre de otra manera distinta a la muerte?

EMPODERAR A JULIA

Johan August Strindberg (Estocolmo 1849-1912) escribe la obra (año 1888) en una época en la que se están desarrollando la denominada SEGUNDA FASE O PRIMERA OLA del movimiento feminista (a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX). El autor incluye estas ideas en el personaje de la madre de Julia (ausente). En palabras de Juan, este personaje se describe como “una mujer que odia a los hombres”. Puede parecer que **Strindberg** señala la educación feminista recibida por Julia como la causa de su destrucción, pero... ¿no es -sin embargo- el comportamiento intransigente, arcaico y misógino de los personajes masculinos de la obra el verdadero culpable? ¿No es la señorita Julia una persona pidiendo a gritos libertad e independencia? ¿No son ellos los que la silencian? ¿No son ellos los que no saben adaptarse a un mundo que inevitablemente cambia?

Y es que es bien conocida la animadversión de Strindberg al movimiento feminista. El autor demostró en algunas declaraciones una absoluta misoginia. De ahí que los comportamientos femeninos (Julia y su madre) que se escapan de los convencionalismos sociales más arcaicos son juzgados con ferocidad. ¿Cómo se puede dar hoy la vuelta a esta perspectiva?

OTROS OBJETIVOS

- Abordar un clásico de la literatura dramática como 'La señorita Julia' desde una perspectiva contemporánea, tanto en cuanto al análisis de su contenido, confrontando la mirada del siglo XIX con la propia de nuestro tiempo, como en su traducción formal a la escena.

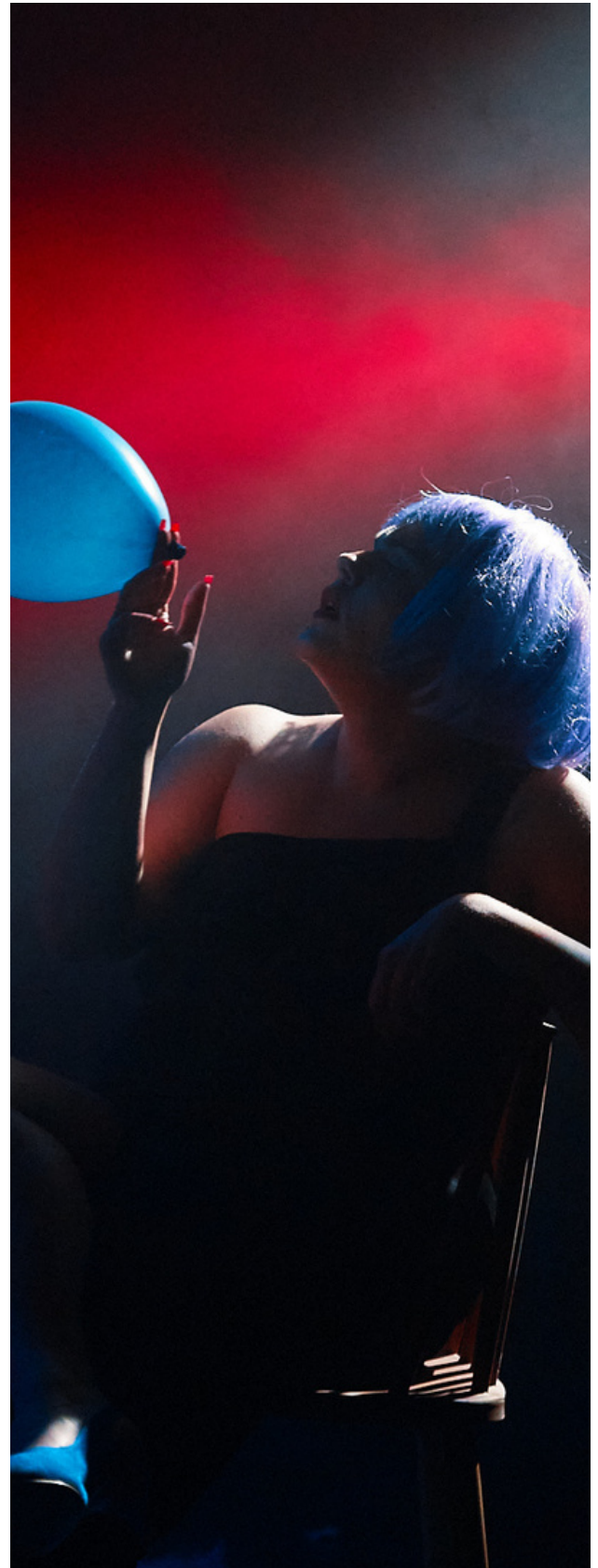
- Ofrecer la visión de un personaje como Julia alejado de los cánones de belleza contemporáneos. ¿Por qué casi todas las Julias, Ofelias, Julieta, Noras, Laurencias de nuestro teatro están interpretadas por actrices con cuerpos normativos?

- Abandonar el *textocentrismo*, situando al mismo nivel expresivo la gestualidad, el movimiento, la plástica escénica y la música como elementos dramatúrgicos.

- Buscar nuevas formas de comunicar la palabra, yendo más allá de su significado y prestando atención a su forma y la manera en la que puede condicionar el movimiento de los cuerpos.

- Permitir la convivencia entre la palabra pronunciada y la palabra escrita (leída por los propios intérpretes o el espectador)

- Investigar sobre la diferencia entre "lo que está fuera" (de la pieza) y "lo que está dentro". ¿Dónde comienza la experiencia para el espectador? ¿Qué información se ofrece ya en el transcurso de la ficción y qué información se ha dado previamente? Pensamos en la idea de "mapa". ¿Cuál es el mapa más correcto que debemos ofrecer al público para que pueda "seguir" el viaje escénico con nosotros/as?

LA BÚSQUEDA

'Usar tu cráneo como vaso' se desarrolla a través de un proceso de investigación escénica de creación colectiva. Actrices y actores están considerados como creadores multidisciplinares que contribuyen con su trabajo a la construcción de la puesta en escena y la dramaturgia.

De todas las perspectivas legítimas desde las cuales se puede abordar la emblemática obra de Strindberg; señalamos **TRES ESENCIALES DESTACADOS** sobre los que trabajar, sin cerrarnos a la aparición de nuevos aspectos que, de repente, cobren una relevancia mayor.

EL SEXO COMO BATALLA: Además de evidenciar la atracción sexual que existe entre Julia y Juan, nos centramos en la violencia que impregna su unión. Una lucha de poder clara en la que los roles se van invirtiendo a mitad que avanza la obra.

NECESIDAD DE LIBERTAD: Ambos personajes, Julia y Juan, desean con vehemencia escapar de la "cárcel" que supone su propia condición social. ¿Cuáles son sus vías de escape?

LA INDIFERENCIA ANTE EL DOLOR AJENO: ¿Somos capaces de empatizar con la tragedia del otro?

Con el foco puesto en estos esenciales, buscamos acciones físicas, síntesis de texto y cuadros escénicos que nos lleven a expresar la complejidad de la obra de un modo "crudo", casi esquemático.

EQUIPO

'USAR TU CRÁNEO COMO VASO'

UNA VERSIÓN DE 'LA SEÑORITA JULIA' DE
AUGUST STRINDBERG

Una producción de La Jabonería con el apoyo
de Vaivén Teatro, Navel Art y Surge Madrid

Versión y dirección: Víctor Barahona

Ayudante de dirección: Aitana Sar

Diseño de iluminación: Jose Muñoz

Diseño de espacio escénico: Jose Muñoz y
Víctor Barahona

Ayudantes de producción: Juana Gómez y
Sonia Galán (Vaivén Teatro)

Cartelería: Verde Pistacha

Vídeo y fotos: Danilo Moroni y Juan Carlos
Toledo

ELENCO:

JULIA:
Sonia Galán

JUAN(ES):
Alberto Barahona
Jordan Blasco
Fran Vélez

CRISTINA + JUAN:
Juana Gómez

TRÁILER DE LA OBRA:

www.vimeo.com/469267463

VÍCTOR BARAHONA

DIRECTOR Y DRAMATURGO

Compagina su trabajo como director y dramaturgo con su labor como periodista. Además de ser licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y haber cursado un Máster en Periodismo Cultural, Víctor se ha formado ampliamente como actor en diferentes escuelas de artes escénicas: Cuarta Pared, HDM El Submarino, Estudio de Actores Claudia Fres y Central de Cine. Además, Víctor se ha interesado especialmente por su faceta como dramaturgo, adentrándose en la dramaturgia actoral de la mano de Gustavo del Río (de la compañía Sudhum Teatro) y el argentino Román Podolsky (en el Celcit de Buenos Aires). También ha formado parte del curso de dramaturgia de La Joven Compañía, con profesores de la talla de Ernesto Caballero, Fernando J. López, María Velasco, Alberto Conejero, entre otros. En el curso 2017-2018, Víctor cursa el Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por Juan Mayorga y con profesores como Andrés Lima, Mateo Feijóo, José Sanchis Sinisterra, Álvaro Tato y Pablo Messiez, entre muchos otros. En el curso 2018-2019 sigue formándose como director de la mano de Carlos Tuñón. Víctor es autor y director de los espectáculos infantiles *La niña exploradora* y *De otro color*, así como de las obras para público adulto *Be Happy* y *Jugar* (creación colectiva), ganadora del I Certamen Escénico La Escalera de Jacob.

AITANA SAR

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

FORMACIÓN (RESUMIDA)

2018-2019: Curso de Dirección Escénica impartido por Carlos Tuñón

2018: 'La voz y el cuerpo', impartido por Mónica Valenciano

2016: Intensivo de actuación con Fernanda Orazi

2015-2016: Técnica Meisner con Yolanda Vega

2015: Curso de Dirección Escénica impartido por Marcelo Díaz

2014: Curso 'Descubriendo el mundo de los sonidos', Ciclo Chèjov III, impartido por Sarah Kane

2010-2013: Diplomada en interpretación y teatro por la Escuela y Compañía Teatral Cuarta Pared

2012: Curso Interpretación Teatro Contemporáneo por Gustavo del Río Prieto

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN:

-L I M B O (AYUDANTE DE DIRECCIÓN) 2020. Dir. Camilo Vásquez Colectivo Fango. Festival de Otoño

-LECTURA DRAMATIZADA 'PELILLOS A LA MAR, LA HISTORIA DE ANITA PELOSUCIO' (DIRECTORA) 2019. Dentro del ciclo de lecturas ASSITEJ en Casa del Reloj, Matadero Madrid

-'JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA' (AYUDANTE DE DIRECCIÓN) 2017. Dir. Juan Ollero. Centro Dramático Nacional, Escritos en la escena

-'BARDAMMOUR' (AYUDANTE DE DIRECCIÓN), 2017. Dir. Alfonso Ramos. Cuarta Pared. Festival SURGE

-'COSAS QUE ESTABA OLVIDANDO' (AYUDANTE DE DIRECCIÓN) 2017. Dir. Juan Ollero. Cuarta Pared

-'ASTROCALDO Y LA GRAN TORMENTA' (DIRECTORA) 2016. Vaca Teatro

-'LOS MOTIVOS DEL LOBO' (DIRECTORA) 2014. Vaca Teatro

JOSE MUÑOZ

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos. Madrid 2007/2009 – IES Puerta bonita. -Diplomatura en arte dramático. Madrid 2010/2013 – Cuarta pared

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2017/2019 – Coordinación técnica en gira para MIC Producciones

2017/2019 – Diseño de iluminación y coordinación técnica para Vaivén Teatro

2019 – Técnico en funciones para Las niñas de Cádiz

2018 – Diseño de iluminación para Paula Arcila en su monólogo Un cambio demente

2016/2019 - Técnico en funciones para La estampida

2016/2018 – Diseño de iluminación y técnico en funciones para Mujer en obras en su Espectáculo LA

2015/2016 – Jefatura técnica de la sala fronteriza en Teatros Luchana

2013/2016 – Coordinación técnica en gira y técnico en funciones para Sudhum

2013/2019 – Coordinación técnica para Vaca Teatro. Diseño de iluminación y técnico.

SONIA GALÁN

ACTRIZ

Sonia Galán comenzó su relación con el teatro con 8 años de edad de la mano de la Cia. Estable de Leganés y es diplomada en arte dramático por HDM El Submarino y La Base del actor. También se ha formado con profesionales como Fernando Urdiales, Emma Cohen, Javier Manrique, Chulés Piñango, Eduardo del Olmo y Gustavo del Río, entre otros. Ha trabajado en diferentes proyectos como: *La importancia de llamarse Ernesto*, bajo la dirección de Ana Chavarri; *Propio Come Se Nulla Fosseavvenuto* con cia. Gli/Ipocritti, montaje representado en Las Naves de Matadero de Madrid durante el Festival de Otoño de 2019, de la compañía Gli Ipocritti (Nápoles) y dirigido por Roberto Andò; *Teatro* de Itziar Pascual, y *S.O.S.* dirigido por Gloria Padura. Sonia se unió a la compañía VAIVÉN TEATRO y participó en los montajes infantiles *Destino: Tierra de Jauja*, *Cuento de Navidad*, *La niña exploradora*, *El pirata Malapata en busca del tesoro* y *De Otro Color*, realizando también la labor de directora, ayudante de dirección y *coach* de actrices. También con Vaivén Teatro, ha participado como actriz en los montajes para público adulto *Darwin Dice* de Fernando J. López y dirigido por Simon Breden; *Tiranos*, una investigación escénica con textos de varios autores, y *Tu voz* (Festival Surge 2019).

ALBERTO BARAHONA

ACTOR

Además de ser licenciado en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), Alberto ha completado su formación con profesionales como MONTXO ARMENDARIZ, FERNANDO PIERNAS, TAMZIN TOWNSEND o GABRIEL OLIVARES.

Entre sus últimos trabajos en teatro se encuentran *Sueño de una noche de verano* (Teatro San Pol), *Tito Andrónico* (dir. Antonio C. Guijosa para el Festival de Mérida 2019) y *Otelo* (Smedia).

En televisión, Alberto ha participado en las series *La Malinche* (Bravo Films) y *Centro Médico* (Zebra Producciones).

JORDAN BLASCO

ACTOR

FORMACIÓN (resumida):

- 2020: Real Escuela Superior de Arte Dramático
- 2019: Entrenamiento actoral en La Joven Compañía con Andoni García.
- 2017: Interpretación Formación Regular en Work In Progress dirigida por Darío Facal.
- 2018-2019: Taller de exploración y entrenamiento actoral impartido por Sara Nuñez de Arenas (La Conocida Producciones), en Nuevo Teatro Fronterizo.
- 2019: Taller de clown impartido por Rhuman&Cia en Teatro La Abadía.

EXPERIENCIA:

- Teatro
- 2018: 'Carnaval' (Reparto) Dir. Fran Bordonado CIA. La Zelta De Mario.
- 2017: 'Nosotros' (Reparto) Dir. Luis Castro CIA. Espai Escènic D'ELX.

FRAN VÉLEZ

ACTOR

- Performer. COHORT STUDY STAGE III, de Cove Berlin, dentro del festival Hybrid 2019. La Juan Gallery.
- Creador/Intérprete. LOS ARÁNDANOS. Actividad transversa dentro de Surge Madrid.
- Intérprete. GUERRILLA (El Conde de Torrefiel). Escena RAVE. Teatros del Canal.
- Lectura Dramatizada. *Pelillos a la mar*. Dirección: Aitana Sar. Casa del Lector, Matadero
- Intérprete en residencia LES MYRTILLES. Centro Dramático Rural. Mira, Cuenca
- Intérprete. *Si quisiera no podría y si pudiera no quisiese*, coreografía de Ana Catalina Román. Muestra de TFE del CSDMA, teatro Conde Duque
- Intérprete. *El Trato* (microteatro). El Esconditeatro
- Intérprete. Visita teatralizada a las ruinas romanas de Complutum. Alcalá de Henares
- Intérprete. *De otro Color*, de Vaivén teatro
- Asistente coordinación. MovLab, laboratorio de coreografía y prácticas. Asociación Vértico / La Casa Encendida

ESTUDIOS ACADÉMICOS

- 2017. Diploma Cuerpo y Narratividad: escritura performativa desde una perspectiva de género en la UCM.
- 2013-2016. Curso Regular de Interpretación y Teatro en Escuela Cuarta Pared.
- 2009-2012. Bachelor en Bellas Artes por la Universidad ArtEZ (Holanda). Especialidad en Nuevos Medios.
- 2007-2013. Licenciatura en Bellas Artes por la UCM.
- 2018-2019-2020. Taller coreográfico La voz del cuerpo, con Mónica Valenciano.
- 2017-2018. Canto con Bea Fernández.
- 2017-2019. Colaboratorio, dirigido por José Sanchís Sinisterra. Nuevo Teatro Fronterizo.
- 2017. Taller en construcción, con Aitana Cordero. Teatro Pradillo.
- 2016. Interpretación con Fernanda Orazi

JUANA GÓMEZ

ACTRIZ

Juana es diplomada en interpretación por la escuela HDM El Submarino, con profesores como Ana Viguera, Carles Moreu, Aitor Legardón, Sheila Blanco o Gloria Padura. Juana se diploma también en Magisterio de Educación Primaria en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2011 entra a formar parte de la compañía Vaivén Teatro, con la que ya ha realizado varios proyectos infantiles: *Destino: Tierra de Jauja*, *Cuento de Navidad*, *La niña exploradora* o *El Pirata Malapata en busca del tesoro*. Así como la obra de adultos *Jugar*, ganadora del I Primer Certamen de Teatro de la Escalera de Jacob, o *Darwin Dice* (2013). Durante ese mismo año, Juana realiza con la Joven Compañía el montaje *Invasión*, de Guillém Clúa, dirigido por José Luis Arellano. En estos últimos años Juana ha desarrollado su interés por la danza, realizando varios talleres a cargo de profesores como Alicia Sprintzer, Clauda Sanger, Ender Bonilla, Alejandra Illmer y F.L.O.W. Altas Wachas en Buenos Aires. Sus últimos entrenamientos teatrales se basan en técnicas físicas, como los que ha realizado con la compañía Il Ponte dei Venti en Italia, con Guillermo Angelelli en Buenos Aires, o con la SITI Company en Nueva York.

DATOS DE CONTACTO

vbarahonah@gmail.com

679 868 593

@jaboneria_escena

USAR TU CRÁNEO COMO VASO

