

PEPITO

(Una historia de vida para niños y abuelos)

de
Itziar Pascual

con
Leyre Abadia

Dirección
Carmen Losa

Diseño del cartel: Erica M. Santos

Produce:
IREALA
TEATRO

Colabora:
PUNTO
CINE

Subvenciona:
GO Gobierno de Navarra
NA Nafarroako Gobernua

Premio Morales Martínez de Textos Infantiles 2019

PEPITO

(Una historia de vida para niños y abuelos)

de Itziar Pascual

Premio Morales Martínez de Textos Infantiles 2019

- Montaje programado en el Ciclo Vividero de las Naves del Teatro Español de Madrid en noviembre de 2023.
- Montaje incluido en Programa Platea.
- Montaje incluido en la programación de FETEN 2023.
- Residencia de Creación de El Punto Gunea Nafarroako Sormen Zentroa 2022

- Subvencionada Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

Índice

Índice.....	1
Sinopsis.....	2
Espacio escénico.....	4
Público al que se dirige la propuesta.....	5
Propuesta de material didáctico para trabajar en centros de enseñanza.....	5
El equipo.....	7
Diseños.....	9
Fotos del espectáculo.....	12
Prensa y material acreditativo	17
Enlaces a entrevistas y artículos de prensa	27
Contacto de los miembros de la compañía	29

Las fotografías documentales del dossier refieren situaciones de la infancia durante la guerra civil.

Sinopsis

Pepito, el niño de los cuatro nombres (Pepe, Pepito, José, Joselito) comparte con nosotros y con la Narradora su historia. Su vida comienza y termina en Madrid, entre los locos años veinte y la primera década del siglo XXI. Pepito es un niño al que viene a visitar la Pena en más de una decena de ocasiones. Lo hace con enfermedad, ignorancia, miedo, ausencia, hambre, aburrimiento, soledad... La Pena intentará que Pepito se apene con todo el ahínco. Volverá a la casa en la que le vio nacer y le acompañará toda su vida, buscando oportunidades... En vano. Porque Pepito quiere darle una oportunidad a la alegría.

Pepito (una historia de vida para niños y abuelos) es una obra que quiere compartir experiencias y hacer preguntas a niñas, niños y adultos sobre la alegría, la superación de las dificultades y el amor, y que emplea la autoficción como recurso creativo. Porque a veces la vida no es fácil, pero es una gran aventura.

Propuesta de dirección

Pepito es nuestra historia. Pepito son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Pepito es la memoria. Envuelto en una obra teatral "para niños y abuelos", Pepito no se queda en la indulgencia de un cuento amable, sino que nos zarandea para que no olvidemos lo que somos, de dónde venimos, para ver a dónde queremos ir.

Contar la historia de nuestro país necesita muchos... desplazamientos, un montaje ágil, acorde a la dramaturgia del texto de Itziar Pascual, en el que movernos entre la realidad del tiempo y el tiempo sugerido. Nosotros queremos hacerlo con la presencia de esos personajes a través de los objetos. Leyre Abadía, única actriz en escena, dará forma y voz a los diversos personajes y situaciones y estará acompañada por figuras móviles entre elementos polivalentes. Pepito es niño, joven, maduro, anciano. La narradora es, más que observadora, participe activa de cada situación, por lo que pasa de un personaje a otro según propone el texto con imaginación y capacidad expresiva.

Otro personaje, la Pena, nos aporta una continua inquietud. Aparece y desaparece marcándonos la historia y viniendo a hacernos difícil la vida. Se podría decir que es un personaje-sensación y está lleno de claroscuros, a momentos será un hombre y a momentos será una mujer y en ocasiones una voz, una presencia inquietante, amenazadora, pero también antagonista necesaria.

En la iluminación no habrá pausas ni oscuros, una escena da paso a la siguiente en un fundido donde la acción no se detiene. De tal manera que solo se necesita un cambio de luz y un par de elementos para cada cambio de situación. La escenografía, el vestuario y la utilería sugieren, arropan y contribuyen a crear los espacios en los que se mueven los personajes, que también interactúan con imágenes proyectadas. Esas imágenes en movimiento nos guían por los distintos momentos, son reflejo de las épocas vividas y, en consonancia con la realidad escénica, recrean el paso a los tiempos y lugares en los que esta sucede.

Con este montaje creamos una realidad posible en un escenario, un viaje fluido a través de la existencia de Pepito, de la existencia de unas cuantas generaciones que nos han precedido.

Un montaje ágil, acorde a la dramaturgia del texto de Itziar Pascual, en el que movernos entre la realidad del tiempo y el tiempo sugerido. Nosotros queremos hacerlo con la presencia de esos personajes a través de los objetos.

Espacio escénico

El espacio se compone de 4 zonas.

- Un muñeco tipo mecano de madera estará sentado en una butaca en la zona derecha del espectador.
- En el lado opuesto, un árbol, construido también en estructura de mecano de madera.
- 4 sillas comienzan amontonadas en proscenio sobre la parte central izquierda. Estas sillas serán los elementos que compongan algunas escenas, como un compartimento del tren y posteriormente el cine.
- La mesa que está en la zona central en segundo término servirá para guardar elementos que se usarán a lo largo de la función. En el hueco bajo el tablero se refugiará la actriz en la escena del bombardeo.
- Las imágenes que acompañan algunas escenas se proyectarán sobre el fondo, en ciclorama (o pantalla, si no lo hubiera). De inicio se podría proyectar la silueta de un ventanal y que este ventanal apareciera cuando no se proyectaran imágenes u otros efectos de iluminación.

Las imágenes que acompañan algunas escenas se proyectarán sobre el fondo del escenario

Los personajes serán representados por una actriz que interpretará a la Narradora y también a los demás personajes acompañándose de títeres y objetos.

- El personaje de Pepito estará representado por el muñeco sentado en la butaca y tres máscaras diferentes para cada etapa de su vida. Serán máscaras de cabeza casi completa con espacio para que la actriz introduzca su mano para manipularla en las distintas escenas.
- El personaje de La Pena será una marioneta de brazo con forma de avestruz o de ave indefinida de pico largo con un cuerpo revestido de una falda tu-tú o similar.
- Los demás personajes se sugerirán a través de otros elementos, como un delantal para María, un lazo para la prima... También otros elementos acompañarán a la actriz en los sucesivos momentos de la representación: gorra de Pepito en el baile, una gorra de uniforme de ferroviario...)

Público al que se dirige la propuesta

Como señala su título, la propuesta está dirigida a un público familiar y desea estimular el vínculo entre personas de distintas generaciones, en especial, entre abuelos y nietos. Este vínculo nos parece esencial en la transmisión de experiencia y la reflexión sobre conductas y valores.

Consideramos que el montaje es para espectadores a partir de once años. Hemos comprobado que este montaje también es muy bien acogido por el público mayor, ya que el transcurso de la historia que se cuenta coincide con los tiempos que han vivido.

Hemos comprobado que este montaje es muy bien acogido por el público infantil y también por los mayores, ya que el transcurso de la historia que se cuenta coincide con los tiempos que han vivido.

Propuesta de material didáctico para trabajar en centros de enseñanza

Al proponer este espectáculo para alumnado de diversos cursos y edades, queremos trabajar teniendo en consideración los distintos campos de referencia y comprender la propuesta como una oportunidad de intercambio de visiones y experiencias, como un espacio rico en debate y diálogo. Nos importa que las artes escénicas para la infancia sean un territorio de experiencia, donde habitar preguntas, reflexionar sobre el mundo que habitamos y propiciar la dimensión ciudadana de niños y adolescentes.

Nos importa la vivencia artística por sí misma. Por tanto, queremos promover en todos los casos y cursos un enfoque vivencial, práctico y participativo de la experiencia teatral, en el que incluyamos decididamente la experiencia del espectador, su relación empática con las situaciones presentadas y con las emociones y sensaciones que la propuesta le genera.

En el ámbito descriptivo y narrativo, mostraremos el viaje de Pepito desde su nacimiento hasta su muerte, transitando entre Madrid Viladomíu Vell, viajando después de regreso a Madrid y viajando después a Barcelona y Mallorca.

Mostraremos también los cambios sociales, vitales y culturales de las niñas y niños en el siglo XX (hábitos, relaciones dentro y fuera de la familia, conductas, juegos). Para ello también, familiarizaremos al alumnado con las situaciones que propone el texto, buscando analogías con la realidad contemporánea, dolorosamente tan cercana (ciudades sitiadas; guerra; desplazamientos masivos, exilios, la lucha por conseguir alimentos, la relación con la vida laboral; los derechos de los trabajadores, etc.). Nos

importa especialmente el fomento de la participación y el debate trabajando con los ejes de interés del alumnado, incluyendo sus emociones y experiencias. No nos importa únicamente qué se entiende, sino qué se siente, concibiendo la práctica escénica como un marco de experiencia artística.

Teniendo presente los marcos de edad, nos gustaría proponer tres ejes de interés posibles.

a) La experiencia vital y las emociones. (La relación con experiencias de fuerte carga emocional como el miedo, la soledad, la tristeza, la angustia). Las relaciones entre adultos y adolescentes: incompreensión, desacuerdo, incomunicación, afecto, apoyo, amor. La Pena y la Alegría en nuestras vidas. La superación de las dificultades.

b) La familia. La relación con los padres; cuidar y ser cuidados. (Destacaremos La relación de Pepito con su padre y su madre; con su prima Mari Cruz; con su novia Isabel; con sus tres hijos y sus cuatro nietos.)

c) Los adolescentes en un mundo decidido por los adultos. La guerra, el exilio, los desplazamientos forzados, la represión ideológica, las represalias físicas. Los efectos de las violencias en la vida de

los niños y adolescentes. (Destacaremos el conflicto de Pepito con su madre y con su padre).

Trabajaremos, asimismo, en coordinación con los centros educativos y teniendo presentes sus proyectos educativos.

El equipo

Texto: **Itziar Pascual**

Espacio escénico y objetos: **Juan Sanz e Isabel Cobo**

Vestuario: **Maite Álvarez**

Espacio sonoro y videocreación: **Luna Vídeo**

Diseño de Cartel: **Erica M. Santos**

Iluminación: **ENT/NAE**

Fotografía: **Ander Iribarren**

Vídeo y teaser: **Jaime Díaz de la Hera**

Producción: **IREALA Teatro**

Intérprete: **Leyre Abadía**

Dirección: **Carmen Losa**

Itziar Pascual es dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. Es Doctora en Ciencias de la Información, por la UCM y titulada en Dramaturgia y Dirección de Escena por la RESAD. Es profesora de Dramaturgia en la RESAD desde 1999. Es miembro del consejo de redacción de las revistas *Primer Acto* y *Acotaciones*. Es autora de más de una treintena de obras publicadas, traducidas y estrenadas en diversos países, dirigidas a público adulto y familiar. Es Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia 2019. Como investigadora ha obtenido el Premio Victoria Kent de la Universidad de Málaga por *¿Un escenario de mujeres invisibles?* y la beca de investigación Miguel Fernández de la UNED por su trabajo titulado *Versos con faldas. Poetas españolas para la infancia y la juventud (2000-2015)*.

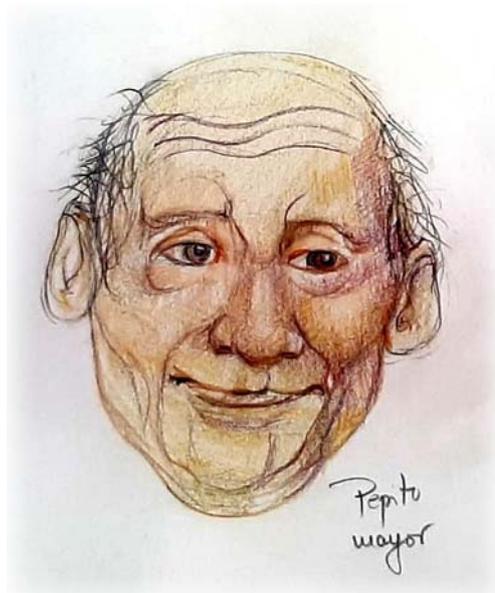
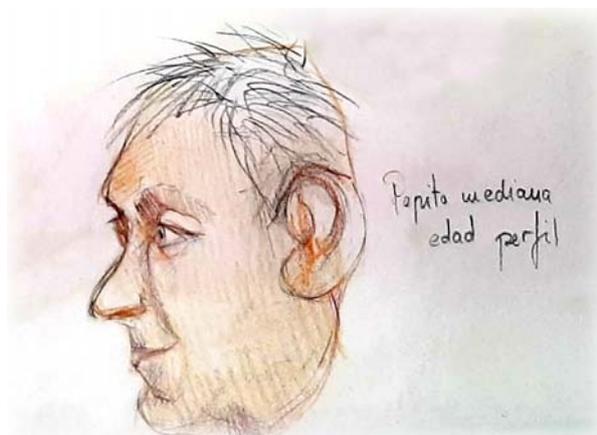
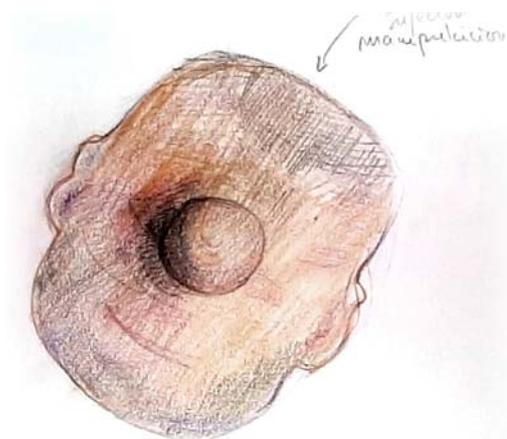

Actriz, autora y directora de escena, **Carmen Losa** es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla y formada en Interpretación en el Laboratorio William Layton en Madrid, centro que dirige desde 2004. Su carrera como actriz comienza en 1985. Con trabajos en el Teatro de la Abadía, Centro Dramático Nacional, Compañía La Cubana o Teatro Español de Madrid, con directores como José Luis Gómez, Natalia Menéndez, Jaime Chávarri, Jordi Milán, María Ruiz o Fermín Cabal en teatro y en cine y TV con José Luis Cuerda, Benito Zambrano, Enrique Urbizu, Karra Elejalde, Achero Mañas, José Corbacho o Félix Sabroso. Como dramaturga obtuvo el Premio Leopoldo Alas Múgica en 2008 por su obra *Levante*, estrenada en el Teatro Español en 2021; y el Premio Tirso de Molina en 2009 por *Proyecto Expreso*. Por la dirección de su texto *La esfera que nos contiene* recibió el segundo Premio en el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón y el montaje fue candidato a los Premios Max en 2017 tras su estreno en el Centro Dramático Nacional.

Leyre Abadía es Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Textual por la R.E.S.A.D. Posteriormente, amplía su formación en Argentina, en la Escuela de Teatro de Buenos Aires. Participa en varios montajes teatrales, entre los que destacan *Noches de verano*, *La Ilíada*, *Del amor al humor*, *Divinas palabras*, *El Gran teatro del mundo*, *Las lecciones de Carlo*, *Levante* en el Teatro Español y en diferentes homenajes como el de José Monleón en el CDN, los 60 años de Primer Acto en el Corral de Comedias dentro del 40 Festival de Almagro, e intervenciones en series como *El clavo de oro*, *Centro médico* o *Rara Avis*. En 2013 creó su propia productora, Ireal Teatro, con la cual ha creado dos proyectos teatrales: *Veranillo de un minuto* obra escrita e interpretada por ella misma y *La esfera que nos contiene*, de Carmen Losa, programada en el CDN, candidata a los Premios Max como espectáculo revelación y 2º Premio en el Festival de Torrejón.

Diseños

Máscaras para personaje de Pepito. Diseño: Juan Sanz e Isabel Cobo.

Vestuario para el personaje de la Narradora. Diseño: Maite Álvarez.

Vestuario para el personaje de la Narradora con el personaje de la Pena y Pepito.

Diseño: Maite Álvarez.

Fotos del espectáculo

Material videográfico del montaje

Teaser <https://www.youtube.com/watch?v=GZhE7n-5A50&t=45s>

Vídeo de la obra completa <https://youtu.be/xn8wZboxJJU>

Prensa y material acreditativo

En esta sección incorporamos material acreditativo así como artículos y reseñas que van saliendo en prensa a raíz del estreno de *Pepito*.

Incluimos también un par de artículos que nos parecen significativos: un artículo de investigación, publicado en el número 53 de la revista *Las puertas del drama*, de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT), dedicado a esta obra, y la referencia a la lectura dramatizada efectuada en el Teatro del Barrio de Madrid, en diciembre de 2020, dentro del ciclo El Festín del Texto. (Enlace a la web de El Teatro del Barrio: [Pepito – Itziar Pascual – Teatro del Barrio](#))

El artículo de *Primer Acto* aparece publicado en el reciente número 363 y está suscrito por la autora y la directora de este proyecto.

Pepito, la obra, ganadora del Premio Morales Martínez 2019 ha sido publicada por la editorial Punto de Vista Editores, dentro de la antología *Días azules y sol de infancia*.

Pepito ha sido publicada por Punto de Vista Editores, dentro de la antología *Días azules y sol de infancia*.

«Pepito» en el IV Vividero en Naves del Español

Publicado por [querevientenlosartistas](#)

Pepito, el niño de los cuatro nombres (Pepe, Pepito, José, Joselito) comparte con el público y con la Narradora su historia. Su vida comienza y termina en Madrid, entre los locos años veinte y la primera década del siglo XXI. Pepito es un niño al que viene a visitar la Pena en más de una decena de ocasiones. Lo hace con enfermedad, ignorancia, miedo, ausencia, hambre, aburrimiento, soledad... La Pena intentará que Pepito se apene con todo el ahínco.

Durante toda la función me he estado preguntando cuál sería el Pepito de hoy en Palestina o Ucrania, todo el tiempo me preguntaba cómo dejarían de lado «la pena» para poder sonreír en medio de la barbarie. La historia de Pepito es, desgraciadamente, interminable, cuando desaparece en un lugar, surge en otro. También me preguntaba qué debiera ser teatro en estos tiempos para un público de 10 a 100 años...y, mirando la cartelera, llena de cantajuegos y bellas con bestia...sin duda, Pepito es una cita imprescindible porque nos muestra el tiempo de un personaje con el que podemos identificarnos todos, en algún momento de nuestra vida. La apuesta textual es valiente por parte de Itziar Pascual, es delicada pero firme al hablar de lo que ocurrió y no de lo que nos quieren hacer llegar edulcorada mente. Carmen Losa combina perfectamente lo mágico con lo real, creando un discurso escénico que conmueve y nos interpela. Y por último, la actriz, Leyre Abadía, se desdobra en los personajes y la narradora sin trampa ni cartón, a vista de público. Todavía queda hoy domingo para verla, aunque creo que tendrá larga vida este Pepito, para recordarnos que nada fue como nos lo quisieron contar.

Adolfo Simón

FETEN 2023

Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas

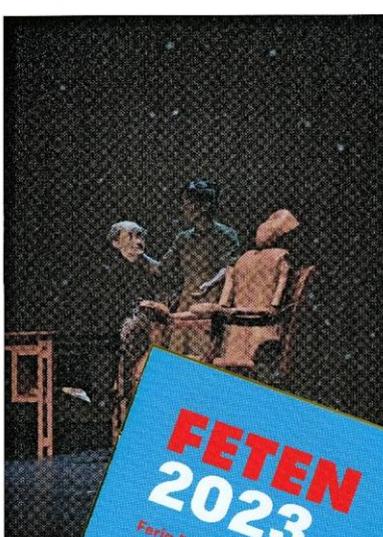
26 de febrero al 3 de marzo
GIJÓN/XIXÓN

1 MIÉRCOLES

EDADES DE LOS ESPECTÁCULOS

- 0-4
- +4
- +6
- +8
- +10
- Todos los públicos

<ul style="list-style-type: none"> ● 9.15, 16.30 y 18.15 h Colegiata San Juan Bautista Inspira Teatre (Cataluña) <i>Sotabosques, la vida bajo los árboles</i> 45 min ● 10.30 y 13.00 h Laboral Ciudad de la Cultura. ESAD Gíramagot (Cataluña) <i>Karigut</i> 55 min ● 10.30 y 13.00 h Laboral Ciudad de la Cultura. Sala 1 Teatro del Cuervo/ Pájaros Pintados/ Realidad Traviesa (Asturias/ Navarra/ La Rioja) <i>Shere Khan (El otro libro de la selva)</i> 50 min ● 10.30 y 13.00 h Laboral Ciudad de la Cultura. Pararinfo Zum-Zum Teatre (Cataluña) <i>El Testamento</i> 55 min 	<ul style="list-style-type: none"> ● 11.45 h Laboral Ciudad de la Cultura. Te. Pata Teatre (Andalucía) <i>Tierra Mia</i> 60 min ● 12.00 y 19.30 h Teatro Jovellanos Leandre Clown (Cataluña) <i>N'imPORTE quai</i> 70 min ● 16.30, 18.30 y 22.00 h CC Antiguo Instituto. Sala 2A El Retablo/Pablo Vergne (Comunidad de Madrid) <i>Mermelada</i> 45 min
---	---

Ireala Teatro
Comunidad de Madrid

Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)

60 min

+8 años

Pepito, el niño de los cuatro nombres (Pepe, Pepito, José y Joselito) comparte su historia con nosotros y con la Narradora. Su vida comienza y termina en Madrid, entre los años veinte y la primera década del siglo XXI. Es un niño muy feliz y alegre. Por eso la Pena le busca y viene a verle más de diez veces, con enfermedad, ignorancia, miedo, hambre, aburrimiento, soledad... ¿Conseguirá La Pena que Pepito se apene? Pepito (Una historia de vida para niños y abuelos) es una obra que quiere compartir experiencias y hacer preguntas a niñas y niños sobre la alegría, el amor y la superación de las dificultades. Porque a veces la vida no es fácil, pero siempre es una gran aventura.

Intérpretes Leyre Abadía	Iluminación ENT
Autoría Itziar Pascual	Espacio sonoro y audiovisual Luna vídeo
Dirección Carmen Losa	Producción Ireala Teatro y subvención Gobierno de Navarra
Escenografía y objetos Juan Sanz e Isabel Cobo	
Vestuario Maite Álvarez	

Distribución
Isabel Rufino Distribución de Espectáculos
665 58 23 41 | hola@isabelrufino.com
www.isabelrufino.com
@isabel.rufino.5

FETEN 2023

Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas

PROFESIONALES

26 de febrero al 3 de marzo
GIJÓN/XIXÓN

Leyre Abadía estrena 'Pepito', una "defensa de la alegría" en tiempos difíciles

La actriz navarra produce y protagoniza una obra creada por Itziar Pascual que se lleva a escena este fin de semana en la Escuela Navarra de Teatro

NEREA ALEJOS
Pamplona

Una infancia dura, la de tantos niños que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil española, es el epicentro de *Pepito*, texto de Itziar Pascual producido y protagonizado por la actriz navarra Leyre Abadía, bajo la dirección de Carmen Losa.

"Producir esta obra es una apuesta muy importante para mí, y también muy gratificante. El resultado es maravilloso, porque tanto Itziar como Carmen son dos trabajadoras incansables y todo lo que hacen tiene un valor increíble", valora Abadía. El montaje se estrena mañana y el domingo a las

18 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Afincada en Madrid desde 2003, Leyre Abadía había coincidido con Carmen Losa en *Lezanite*, obra que se representó el año pasado en el Teatro Español de Madrid. "Cuando Itziar escribió *Pepito*, le pidió a Carmen que dirigiera el proyecto. Luego Carmen me llamó a mí y me dijo que me veía interpretando a uno de los personajes", cuenta la actriz navarra, que recibió esa propuesta a finales de 2020. "A mí el texto me emocionó muchísimo, me pareció precioso", recuerda de su primera lectura.

Itziar Pascual cuenta con el premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que recibió en 2019. Subtitulada *Una historia de vida para niños y abuelos*, el texto sobre Pepito está dirigido a un público familiar. Recomendado para niños a partir de 8 años, uno de sus objetivos es estimular el vínculo ente personas de distintas generaciones, especialmente entre abuelos y nietos.

"El personaje de Pepito está inspirado en la historia del suegro de

Desde la izq.: Itziar Pascual (autora), Carmen Losa (directora) y Leyre Abadía (actriz y productora). CEDIA

Itziar Pascual", detalla Abadía. La vida de Pepito comienza y termina en Madrid, entre los locos años veinte y la primera década del siglo XXI. La obra se centra especialmente en la etapa infantil: "Cuando Pepito cumple nueve años, estalla la Guerra Civil. Su padre se marcha al frente y su madre tiene que trabajar todo el día para sacar adelante a su hijo".

Pese a sufrir estas duras experiencias, "Pepito tiene una infancia feliz". Su principal amenaza será la Pena, que cobra entidad como un personaje más, y que tratará de hacer mella en Pepito a través de la enfermedad, el miedo, la ausencia, el hambre o la soledad. "El principal mensaje de esta obra es la defensa de la alegría", considera Abadía.

El texto de Itziar Pascual estaba pensado para tres intérpretes, pero fue la propia autora quien propuso que Abadía asumiera todos los personajes que aparecen en la

obra, un total de siete. "No querríamos correr el riesgo de implicar a más actores, porque luego podían surgir problemas con las fechas de

DNI

Leyre Abadía Sánchez, Pamplona, 1982. Estudió en el Conciliar de San Miguel y en el IES Basoko. Reside en Madrid desde 2003, año en que inició sus estudios en la RESAD (Escuela Superior de Arte Dramático). En 2009 se trasladó a Argentina, donde estudió en la Escuela de Teatro de Buenos Aires. En 2013 creó su propia compañía, Ireatá Teatro. Como actriz ha participado en montajes como *La esfera que nos contiene* o *Levanite*. Campagna su labor como actriz y productora con su trabajo en el Departamento de Formación de la SGAE.

las funciones. Para mí *Pepito* es un reto porque yo nunca he hecho teatro familiar. Y al plantear el montaje para una única actriz, decidimos jugar con máscaras que yo manejo con la mano", cuenta. Por ejemplo, utilizará tres máscaras diferentes para representar a Pepito en diferentes etapas de su vida, como niño, joven, maduro y anciano.

En concreto, Leyre Abadía asume el papel de narradora y va dando forma y voz a los diferentes personajes a lo largo de los 60 minutos que dura el montaje, que también estará ambientado con la proyección de imágenes.

Pepito recibió el impulso del centro de creación El Punto Guenea de Berriozar, que respaldó el proyecto con una residencia artística realizada el pasado julio. Además, *Pepito* también ha recibido el apoyo del Gobierno de Navarra (4.500 euros) a través de las ayudas a la producción (Artem Pro).

Enlace a la entrevista a Itziar Pascual en RTVE. Informativos de Navarra con motivo del estreno de la obra en Pamplona

<https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/>

Leyre Abadía, durante uno de los ensayos esta semana en la Escuela Navarra de Teatro.

Leyre Abadía estrena en la ENT una historia para niños y abuelos

'Pepito' es una obra de Itziar Pascual, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, que pone en escena a varios personajes que recorren los hitos de la historia reciente

✎ Ana Oliveira Lizarribar
 ■ Patxi Cascante

PAMPLONA – Pepito, el niño de los cuatro nombres (Pepe, Pepito, José y Joselito) comparte su historia con nosotros y con la Narradora. Su vida comienza y termina en Madrid, entre los años veinte y la primera década del siglo XXI. Es un niño muy feliz y alegre. Por eso la Pena le busca y viene a verle más de diez veces, con enfermedad, ignorancia, miedo, hambre, aburrimiento, soledad... ¿Conseguirá que Pepito se apene? Esta es la sinopsis de *Pepito (Una historia de vida para niños y abuelos)*, una obra que quiere compartir experiencias y hacer preguntas a niñas y niños sobre la alegría, el amor y la superación de las dificultades. Porque a veces la vida no es fácil, pero siempre es una gran aventura. El trabajo, dirigido a público a partir de 8 años, se estrenará este sábado, 19 de noviembre, a las 18.00 horas, de la mano de Ireal, compañía de la actriz navarra Leyre Abadía, en la Escuela Navarra de Teatro, donde también podrá verse el domingo a la misma hora.

Dirigido por Carmen Losa, el montaje parte de la obra original escrita por la dramaturga Itziar Pascual, que, entre otros muchos reconocimientos, en 2019 recibió el Premio Nacional de

Teatro para la Infancia y Juventud. Además, ese mismo año, obtuvo el Premio Morales Martínez de Teatro Infantil precisamente por *Pepito*. Pascual es desde hace ya unos años una de las mayores exponentes actual del teatro infantil, juvenil y familiar en el Estado. Y en esta ocasión ha formado equipo con Abadía y con Losa para poner en escena una propuesta que ya nos revela mucha información desde su título. "El concepto de historia de vida procede de los estudios de Trabajo Social y de Sociología y tiene que ver con la idea de documentar la biografía de una persona; es la manera de recoger su testimonio a través de los sucesos más elementales de su vida", dice Pascual.

Así, *Pepito* es una historia que tiene documentación biográfica e histórica y refleja la vida de un niño que nace a principios del siglo pasado "y que va a vivir toda una serie de circunstancias importantes en la historia española contemporánea". De esta manera, Pepito tiene su propio itinerario personal, pero también nos representa a todas/os. Memoria íntima y memoria colectiva. "Su historia es la de los niños que conocen la Guerra Civil, la existencia del exilio y de los refugiados; de los niños que a medida que crecen conocen la posguerra y el estraperlo o la necesidad de tra-

"Es importante que nuestros niños y nuestros abuelos tengan espacios donde compartir experiencias"

ITZIAR PASCUAL
 Dramaturga, autora de 'Pepito'

bajar en distintos oficios para sacar adelante a sus familias". En definitiva, la historia de los últimos cien años de este país.

INTERGENERACIONAL Y es una propuesta para niñas/os y abuelas/os. "En este equipo de creación nos importa mucho favorecer el diálogo intergeneracional. Creemos que es fundamental que nuestros niños y nuestros abuelos tengan espacios donde compartir experiencias, recuerdos y vida, y deseamos que este espectáculo sea una motivación para ese diálogo intergeneracional", apunta la dramaturga.

Pascual siente algo "especial" cuando uno de sus textos cobra vida sobre la escena. Y en este caso más, si cabe, ya que "no puede estar en mejores manos". Carmen Losa y Leyre Abadía "son dos mujeres con una trayectoria profesional muy seria". "Muy pronto surgió el deseo de trabajar juntas y de ponernos en marcha". La pandemia ralentizó el proceso, pero superado ese tiempo, "decidimos recuperar el proyecto y sacarlo adelante".

Sobre el escenario solo está Leyre Abadía, que con su trabajo "tiene la maravillosa capacidad de construir todo un universo". Ella es Pepito y la Pena, los dos personajes principales, pero también la Narradora, "que va a ir intercalando elementos contextua-

lizadores" de la historia de España y de la vida de sus ciudadanas/os. Este relato se enmarca, asimismo, dentro de la tradición literaria, ya que recoge el "combate entre la alegría y la pena". "¿Puede la pena volver una y otra vez a la vida de una persona; y puede esa persona encontrar fuerzas, esperanza y voluntad para seguir luchando por la felicidad y la alegría?" Esta es la pregunta clave de *Pepito*.

PARA NIÑAS/OS, POR SUPUESTO Ante la cuestión de si este tipo de historias, alegres, pero también tristes, felices y a la vez duras, deben contarse a los niños, Itziar Pascual lo tiene muy claro. "Creo que hay que propiciar que el arte proponga preguntas y favorezca el encuentro de distintas generaciones. Es una tarea maravillosa del arte ayudar a compartir, a convivir, a tener memoria y experiencia". Experta en teatro familiar, Itziar Pascual escribe sus textos pensando en distintos niveles de lectura, de manera que desde el espectador más pequeño hasta el más adulto puedan sacar algo de ella. Que las/os acompañantes no se conviertan en meros convidados de piedra. Y en este caso sucede lo mismo. "Nos parece muy importante crear un texto espectáculo con distintas capas que pueda llegar de distintas maneras al público. Esta es una tarea muy bella para nosotras, porque habrá detalles, complicidades. Juegos que serán muy ruidos para una parte del público y distintos para otra".

Escribir teatro para la infancia y para la juventud ha sido "un gran desafío personal" para la dramaturga. "Es un trabajo muy exigente porque es un público ávido de experiencias, muy disponible, abierto a muchas posibilidades y que se merece lo mejor y por eso tenemos que luchar para dárselo". A veces, a este tipo de espectadores/es se le ofrecen meros divertimentos y la dramaturga cree que "la gran literatura infantil y juvenil tiene un alcance que atraviesa el tiempo, y ahí es donde el arte debe exigirse a sí mismo ofrecer no algo circunstancial, sino que pueda invocar diálogos con el público en el tiempo". Y es que, lamentablemente, las niñas y niños de hoy tienen noticia de lo que es la guerra, de qué es una persona refugiada y saben lo que es la precariedad económica y la crisis. Así que "la tarea es encontrar una forma poética, artística, exigente con la que abordar todo tipo de cuestiones", sin esconderles los temas espinosos.

EN EQUIPO Pepito se ha creado "en equipo" entre Leyre Abadía, Carmen Losa e Itziar Pascual. Se ha dado "un diálogo artístico maduro, fructífero, generoso" y "es muy hermoso" poder trabajar así, comenta la dramaturga, que destaca, asimismo, lo crucial que fue la residencia que el proyecto consiguió en El Punto Guneta, que le dio "un impulso muy importante". Sin olvidar el apoyo de la Escuela Navarra de Teatro "al apostar por un estreno absoluto". Así las cosas, *Pepito (Una historia de vida para niños y abuelos)* llega a la meta, al estreno. "Lo vivo con mucha ilusión, con mucho amor al equipo, con mucho respeto al público y con el deseo de que sea un proyecto que interese, que guste y que sirva. Ojalá". ●

PEPITO

¿Una oportunidad para otro teatro familiar?

Carmen Losa
Itziar Pascual

Nos complace hablaros a cuatro manos de *Pepito (Una historia de vida para niños y abuelos)*, Premio Morales Martínez de Textos Infantiles 2019, cuya propuesta escénica llega ahora a su estreno absoluto en la Escuela Navarra de Teatro de Pamplona.

Los antecedentes

Itziar Pascual.- El origen de este texto se encuentra, una vez más, en mi deseo de ampliar los horizontes, temáticos y conceptuales, del teatro para la infancia y del teatro familiar. Me interesó la posibilidad de investigar en la autoficción dirigida a estos públicos y en el papel que el dolor, la pena y la muerte tienen en la vida. Para ello tomé como inspiración la biografía de José Sánchez de Rojas Gallego (1928-2017). José fue un niño de la guerra en Madrid. Conoció los bombardeos, la marcha de los refugiados en los Pirineos, la posguerra infinita por ser hijo de represaliado, el estraperlo, el pluriempleo, la enfermedad, el hambre... Y a pesar de todo, vivió con una actitud increíble

de superación y alegría. La obra se articula con una estructura de repetición, en la que Pepito se enfrenta a la Pena, ante los ojos de la Narradora, que da contexto a los acontecimientos que se reflejan en escena. En *Pepito...* están presentes el dolor y el humor con una apelación imperiosa y necesaria a la esperanza.

Carmen Losa.- El teatro para la infancia está evolucionando en las últimas décadas de una manera prodigiosa. Con todo el respeto para nuestro pasado de títeres de cachiporra y cuentos de príncipes y princesas, la dramaturgia contemporánea, profusa y diversa, no podía dejar de probar en este campo de la imaginación. La fantasía importada del cine norteamericano nos incita a introducirnos en bosques, cuevas y caminos resueltos en trazos y colores animados. Historias inspiradas en la tradición europea de fábulas y relatos que nos atrapan en el mundo de los sueños y nos aterrorizan con animales que se comen a las abuelas, brujas que nos hacen aborrecer las manzanas, lobos que derriban casas y cazadores que liberan a

CARMEN LOSA / ITZIAR PASCUAL

niñas solas. Las coloridas imágenes de trazos definidos nos han transmitido situaciones pa- vorosas endulzadas “con un poco de azúcar” en la píldora que nos daba aquella institutriz venida del cielo.

El texto de *Pepito* nos propone un ejercicio de memoria y ofrece la ocasión para que se abra el diálogo entre generaciones tan distantes en el tiempo. Propone un argumento de comunicación a “niños y abuelos” más allá de qué has hecho hoy en el cole o si se puede comer una golosina de ese color indefinible, no vayas tan deprisa, que tu abuelo ya tiene una edad. Hablar y pensar. Pensar en lo que vivimos, desde quien fue niño a quien lo es hoy.

El proyecto

I.P.- El proyecto escénico tiene sus primeros pasos en febrero y marzo de 2020, pero la pandemia y la postpandemia detienen sus pasos. En diciembre de 2020 tiene lugar una lectura dramatizada en la Sala de los Balcones del Teatro del Barrio de Madrid, que nos anima a continuar. La respuesta del público es emocionante. Y el impulso nos lo brinda El Punto Gunea, de Pamplona, que respalda el proyecto con una residencia artística que se ha realizado el pasado mes de julio.

C.L.- La propuesta de Itziar me llega durante el proceso de preproducción de *Levante* para el Teatro Español. Con Itziar hemos perge- ñado trabajos desde que recuerdo. Tenemos en común una visión de la vida que podría decirse de un realismo matizado de asom- bro y compromiso, la ilusión consciente de cambiar lo que no es justo en el mundo que vivimos y el anhelo de trasladar a nuestro trabajo esa mirada en la construcción de nues- tras ideas.

En diciembre de 2014, dentro del XVIII Ci- clo de Lecturas Dramatizadas organizado por la Fundación SGAE, pusimos en escena *Eudy*, un texto estremecedor en el que se da cuenta de la historia de Eudy Simelane, una jugadora de la selección sudafricana de fútbol, asesinada

por una “manada” en el marco de una de esas “violaciones correctivas”, una práctica macabra extendida contra las mujeres como castigo por su orientación sexual. Aquella obra obtuvo el Premio Leopoldo Alas Múguez en 2013. Itziar ha obtenido un buen número de merecidos premios por su escritura depurada y de conte- nido social. En cuanto a *Pepito*, la obra obtuvo en 2019 el Premio Morales Martínez.

El montaje

C.L.- La obra está pensada para tres intérpre- tes, aunque son bastantes más los personajes. Por exigencias económicas, la dramaturgia se las ingenia para crear mundos plurales con apenas intérpretes en el escenario. La autora de *Pepito* incluso propone un “más-difícil-to- davía”, la posibilidad de que sea una sola actriz quien nos presente la historia. En el ámbito del teatro infantil, los personajes son frecuen- temente encarnados por títeres y objetos, y es que los niños y niñas nunca han encontrado obstáculos para imaginar, somos los mayores quienes ponemos inconvenientes y queremos que todo se nos dé bien cocinado. Nos cree- mos historias inverosímiles siempre que nos las presenten con profusión de medios.

En el caso de *Pepito*, la trama no es de fic- ción. No solo es la vida de un personaje real, sino que se trata de contar una historia sobre nuestra historia, así que la verosimilitud la lleva de serie, independientemente de cómo se ponga en el escenario. Ya sabemos que la realidad y la creación escénica no es necesari- amente lo mismo, ya que el filtro de la rea- lidad destruye la construcción imaginada. Así que trataremos de contar la historia a través de elementos que nos trasladen a las situaciones a lo largo de la vida del personaje. Los elementos en el montaje serán diversos: un espacio que sugiera diferentes lugares con elementos como piezas de un collage que se convertirán en lo que deseemos imaginar. Iremos a tiempos an- teriores llevados por los objetos-personajes y las atmósferas creadas por la iluminación, el sonido y las proyecciones. Leyre Abadía será la

En la foto, trabajo de mesa sobre *Pepito* con Leyre Abadía, Itziar Pascual y Carmen Losa

© CL

actriz que nos guíe y la que se adentre en cada uno de los personajes propuestos por el texto.

El equipo

C.L.- Dentro de la compañía de Leyre, Ireal Teatro, la propia Leyre, Itziar y Carmen componemos el equipo de arranque del proyecto. Las tres tenemos la disposición de crear y con ello contar algo más. Desde la escritura, la interpretación y la dirección emprendemos un proyecto que nos desafía a seguir proponiendo contenidos comprometidos y que confía en que gran parte de los proyectos que merecen la pena consisten en que cada miembro haga más fácil el trabajo a los demás. Nos acompañarán en el camino Juanjo Llorens, su luz nos abrirá zonas de imaginación. Juan Sanz e Isabel Cobo armarán los espacios, elementos y objetos que se comunicarán con nosotros. La creación audiovisual estará a cargo de Luna Video, quienes ya compusieron de manera sensible y cuidada las escenas documentales de *La esfera que nos contiene*.

Contar para un público familiar abarca el relato al público adolescente y también al adulto, donde todos y todas sientan que se les cuenta a cada quien que mira, que procesa, que imagina. Avanzar hacia planos más allá de los límites del realismo. Experimentar con la presencia real e imaginada y la voz del juego que propone enigmas. El texto deconstruido en piezas de un puzle móvil y sugerente, que se reconstruye sólido y poroso a través de la búsqueda de lo real dentro de lo irreal. Con *Pepito* queremos transmitir sensaciones poéticas, humor y pensamiento en acción e introducir al público en un juego de tiempo mágico que desborde su imaginación.

Los propósitos

I.P.- Ojalá esta obra, cuyo subtítulo es *Historia de vida para niños y abuelos*, favorezca un mayor diálogo intergeneracional. Ojalá niños y abuelos puedan hablar del antes y del ahora. Ojalá tengamos más oportunidades de escucharnos •

EL Kiosco Teatral

Las Puertas del Drama

Revista de la Asociación de Autores de teatro

Leer Teatro

Reseñas de teatro español, contemporáneo, clásico, infantil y juvenil, traducciones, revistas, ensayos, teatro en la red, entrevistas

Enlaces a otras publicaciones

Buscar

Las Puertas del Drama (ISSN 2255-4443)
N.º 53
La autoficción teatral

SUMARIO

Presentación

LA AUTOFICCIÓN TEATRAL
La autoficción y la razón poética
 José Luis Alonso de Santos

Autoficción y teatro (Cuestiones teóricas)
 José-Luis García Barrientos

Tres patrones de autoficción teatral: Juan Mayorga, Alberto Velasco y María Velasco
 Ana Fernández Valbuena

Entrevista a Sergio Blanco
 Mario de la Torre-Espinosa

Documento, autoficción, alterficción, parresia, autobiografía y confesión
 Julio Fernández Peláez

Entrevista a Jesús Campos García
 Ignacio Pajón

➤ *Un paisaje de la infancia*
 Itziar Pascual

INFANCIA Y JUVENTUD
Mi cuaderno de notas: Suzanne Lebeau
 Nieves Rodríguez Rodríguez

NUESTRA DRAMATURGIA
Entrevista a Alberto Conejero
 Tomás Afán

Una dramaturgia peculiar, polifacética y desconocida: Yolanda García Serrano
 Cristina Santolaria Solano

CUADERNO DE BITÁCORA
Los Gondra (Una historia vasca) y Los otros Gondra (relato vasco)
 Borja Ortiz de Gondra

DRAMATURGIA EXTRANJERA
El teatro en el Universo-Handke. Una aproximación
 Anna Montané Forasté

RESEÑAS
El teatro transgresor de Jesús Campos García
 Olivia Nieto Yusta

Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018) en homenaje al profesor José Romera Castillo
 Olivia Nieto Yusta

Cartas de amor... después de una paliza. La puta de las mil noches. Whats/App
 Jerónimo López Mozo

Siempre la tragedia griega. Claves de la escritura dramática
 Miguel Signes

Un paisaje de la infancia

Itziar Pascual
(RESAD/ INSTIFEM)

¿Quién dijo belleza? ¿Quién dijo medida?
 ¿Quién dijo soneto? ¿Quién dijo perfecto?
 Miro a los ancianos nudosos y secos,
 malignos, remotos, que, con ironía,
 duran porque dura su niño secreto
 y enseñan la magia, no la Preceptiva.

Mi infancia me cuenta su mitología.
 Recuerdo que a veces abriendo una puerta
 –¡ah, quien explicara lo que es la inminencia!–
 oía un misterio de hierba marina,
 de cabellos sueltos, de mujeres frescas.
 Y eso es lo que aún busco. No sé si es poesía.

Gabriel Celaya
(Poesías Completas. Tomo III (1949-1954) (1978; 67)

Desde su formulación en 1977, de la mano de Serge Doubrovsky, el término autoficción no ha dejado de generar creación, producción crítica y debate.⁽¹⁾ Tanto es así, que esta “ingeniería del yo”, como ha sido denominada por Sergio Blanco, ha dado síntomas para algunos de una cierta crisis. En enero de 2017, Anna Caballé publicaba en *Babelia* un extenso trabajo dedicado a la producción literaria de la autoficción en España, bajo el elocuente título de “Cansados del yo”, detectando síntomas de fatiga en el género, expresada incluso por algunos de sus analistas, como Manuel Alberca, y los riesgos de convertirse en fórmula. (Caballé, 2017).

El excelente y prolijo trabajo de Caballé, donde se recuerdan algunas de las creaciones más significativas de la autoficción española y su genealogía, destaca la emergencia de toda una serie de manifestaciones ligadas a la intimidad (“autobiografías, diarios, memorias, correspondencias”) a partir de los años ochenta:

(...) Nosotros, culturalmente, venimos de ese menoscupo secular al individuo, venimos de una verbosidad insoportable. La escritura autobiográfica significaba, en lo más profundo, una apuesta por la verdad. Y aparecieron obras iluminadoras, fruto de una libertad política desconocida hasta entonces. Baste recordar las memorias de Barral, *Coto vedado*, de Juan Goytisolo, *El cine de los sábados*, de Terenci Moix, los dos testamentos de Salvador Pàniker, *Los hijos de los vencidos*, de Lidia Falcón, *Memoria de la melancolía*, de María Teresa León, las primeras arboledas de Alberti, los diarios de Rosa Chacel, la autobiografía de Carlos Castilla del Pino...

La enumeración de Caballé prosigue refiriendo obras y experiencias de Esther Tusquets, Félix de Azúa, Javier Marías, Enrique Vila-Matas o Soledad Puértolas, incluyendo a quienes, como Luis Landero o Vicente Verdú, abogaban en su discurso por “la verdad de la vida” y algunos de los ensayos y reflexiones teóricas que han ido indagando en este laberinto de subjetividades, como los trabajos de Ángel Loureiro. También, y en periodos posteriores, las obras de Marta Sanz (*Una lección de anatomía*), Cristina Grande (*Naturaleza infiel*), Javier Cercas o Luisgé Martín.

Sin embargo, y a pesar de lo extenso del corpus referido, acusamos una ausencia que nos impacta: no encontramos ejemplos de la dramaturgia española. Como si se tratara de la Bruja no invitada al baile de *La Bella durmiente*, las referencias al texto teatral se hacen dolorosamente ausentes, en éste y otros trabajos dedicados a la autoficción.

La ira de Narciso.¹

¿Dónde están? ¿Hay una autoficción dramática? ¿Ha sido la tardía invitada, la llegada más tarde del panorama literario? José Luis García Barrientos contesta a esta cuestión desde su prólogo de *La ira de Narciso*, de Sergio Blanco (García Barrientos, 2016):

Si en la narrativa, que es su patria, la autoficción es una especie de deconstrucción de la autobiografía, con la intención de desacreditarla y suplantarla, en el teatro es la solución de una aporía insalvable, la de la autobiografía teatral, imposible en rigor. Porque el teatro es incompatible con lo «auto» y con lo «factual».

Es impermeable a la primera persona por su carácter de representación inmediata y es irreducible a la mera realidad, se pongan como se pongan los posdramáticos. Porque el teatro es siempre ficción; aunque no solo ficción. El desdoblamiento realidad/ficción es en él constitutivo. El teatro y su doble. No hay teatro sin realidad, pero tampoco hay teatro con solo realidad. Al subir a un escenario cualquier realidad real se dobla en otra ficción. A la fuerza, por definición, y afortunadamente. Por eso el teatro resulta ser un juego más sofisticado que la lucha de gladiadores. Pues bien, la autoficción relaja esas dos condiciones constitutivas de la autobiografía: abre la puerta a la ficción y a la tercera persona. De forma que el teatro, aunque no sin problemas, puede ser autoficcional, ya que no autobiográfico.

Sin duda, encontramos en creadores como Borja Ortiz de Gondra, con su sólido corpus dedicado a *Los Gondra*, y Sergio Blanco, con su creación dramática y su exploración teórica, algunos de los referentes más significativos de autoficción en lengua castellana. Blanco concibe la autoficción como una exploración, una búsqueda esencial (Blanco, 2019).

Cualquiera de mis autoficciones fueron escritas no tanto para exponerme, sino para buscarme. Todas ellas están escritas a partir de un yo que busca en la escritura una posibilidad de encontrarse a sí mismo para poder de esta forma, encontrar a los otros.

Es por medio entonces de esta escritura del yo que he hallado esta posibilidad de decirme, es decir, esta posibilidad de construir mi relato y de esta manera poder dar con los demás.

La ira de Narciso. El Nacional.

Blanco (Montevideo, 1973), cuya obra ha sido ampliamente presentada en España, incluye entre sus autoficciones obras como *Kassandra*, *Tebas* *Land La ira de Narciso* y *Ostia*, entre otras. Otros teóricos, como Anxo Abuiñ González o Ana Fernández Valbuena, encuentran una fuerte auto referencialidad en la escena de Angélica Liddell (Abuiñ González, 2011) y de María Velasco, a la que Fernández Valbuena dedica un estudio monográfico (Fernández Valbuena, 2017).

Ahora bien, si la exploración de la autoficción en la escena española se resiste aún al desarrollo de una imagen panorámica y de conjunto, más allá de los casos antes referidos, procede preguntarnos dónde está la autoficción en la dramaturgia para la infancia y cómo se perfila. ¿Podemos referir casos y ejemplos concretos?

Creemos que uno de los problemas de la inclusión de la autoficción en el espacio de la dramaturgia contemporánea, y específicamente, la dramaturgia contemporánea española, es el presunto estado de ahistoricidad de este teatro. Hacemos nuestra la pregunta que Suzanne Lebeau lanza en *Escribir para el público joven*: «¿Por qué el teatro que se ofrece a los niños en el siglo XXI parece surgir del siglo pasado, eso cuando no está simplemente perdido en una tradición no fechada, completamente descarnada?» (Lebeau; 2019: 70).

Yo destacaría este problema de ahistoricidad, esta ajeneidad a un cronotopo concreto y contemporáneo, y querría poner como ejemplo de una respuesta cívica y poética a este estatuto la creación de la propia Lebeau, con obras como *Petit Pierre*, *El ruido de los huesos que crujen* o, la más reciente, *Tres hermanitas*. Quiero citar especialmente el caso de *Petit Pierre*, porque supone un proceso de investigación concreto en la vida y la experiencia de una persona, Pierre Avezard (1909-1992), un pastor francés y artista de *art brut*, cuya experiencia es narrada ligada a los hechos históricos, políticos y sociales en los que vivió.[2]

Petit Pierre.[3]

En la creación dramaturgía española, este proceso – la investigación sobre una figura de existencia documentada, como inspiración para la creación de un espectáculo para edades tempranas – encuentra ejemplos concretos en la experiencia de la compañía extremeña Karlik Danza Teatro, con obras como *Niña Frida* – inspirada en la infancia de Frida Kahlo – o *Wangari. La niña árbol* – inspirada en la infancia de Wangari Maathai – ambas, con coreografía de Cristina D. Silveira. También podemos referir el texto-espectáculo *Peregrinos*, de Cynthia Miranda y Daniel García, inspirado libremente en la historia del niño sirio Alan Kurdi, fallecido en las aguas del mar Mediterráneo.

Niña Frida. Karlik Danza Teatro.

Tal vez, estos ejemplos no deben dejar de lado una cuestión: el vínculo con la vida que se muestra, la cercanía vital con la biografía que se ficcionaliza. Es este el matiz que consideramos al referir *Hilos*, la obra de la actriz y directora de escena Rosa Díaz, responsable de la compañía La Rous, cuya obra está inspirada y dedicada a su madre.[3] También, en este contexto, podemos citar la obra *Necesito una flor*, de Rocío Bello y Javier Hernando, Premio SGAE de Teatro Infantil, cuya fábula está inspirada en un pasaje de la vida del diseñador de iluminación y miembro de la compañía Los Bárbaros, Miguel Ruz Velasco.

En mi creación para edades tempranas, reconozco la experiencia de una escritura ligada a una figura "histórica", como es la bailarina y coreógrafa Pina Bausch, motor de la creación de *Mascondo ortigas*, Premio ASITEJ España de Teatro, y me gustaría proponer una reflexión personal sobre la composición de la obra *Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)*, Premio Morales Martínez de Teatro Infantil 2019, y meditar sobre la autoficción en esta propuesta.

Consejos de Redacción

Pepito... es una obra de teatro para niñas y niños a partir de nueve años de edad, pero, sobre todo, quiere ser un puente intergeneracional entre abuelos y niños: un espacio franco donde compartir memoria y experiencia.

La escritura de *Pepito...* está ligada a la vida de José Sánchez de Rojas Gallego (Madrid, 20 de noviembre de 1928 – Madrid, 27 de junio de 2017). José Sánchez de Rojas Gallego era hijo y padre de ferroviarios, algo de lo que se sentía profundamente orgulloso. Ingresó en los talleres que RENFE tenía en Madrid y durante años perteneció a la "Cadrilla del dólar", llamada así, coloquialmente, por su alta remuneración. Fue profesor en la Escuela de Aprendices de RENFE, en Madrid, hasta su desaparición, tras la formación de 38 promociones, tarea que compaginó con la de técnico en las piscinas del Real Canoe de Madrid. Durante los años del tardofranquismo estuvo afiliado a USO y más tarde, y hasta el final de su vida, a UGT. La intensa carga de tarea debida a su pluriempleo no le impidió disfrutar de su vida familiar y cultivar aficiones como la pesca. Fue uno de los socios fundadores de la Turística Ferroviaria y de la Pesquera Ferroviaria. Se jubiló con sesenta años de edad y con la pensión máxima estipulada: tenía más años cotizados a la Seguridad Social que vividos, pues había trabajado en condiciones de penosidad y con jornada doble.

Hasta aquí, algunos datos básicos de la vida de José Sánchez de Rojas Gallego. Lo singular de su vida es, tal vez, todo lo que estas líneas curriculares no recogen: la capacidad de vivir el presente como disfrute y alegría; la superación de las dificultades con empeño y optimismo; el compañerismo, como una forma de estar en el trabajo; la afirmación del dinero como algo que no debe ser conservado y sobrelaborado, porque, decía, "es redondo para rodar, y de papel para volar..."; tenía un sentimiento indomito de libertad personal frente a las normas y coacciones sociales del momento. Y todo ello, en una persona que conoció una guerra civil, una ciudad, Madrid, bombardeada, un paisaje de totalitarismo, exilio, posguerra, estraperlo, pluriempleo, ausencias y enfermedad.

José Sánchez de Rojas Gallego tenía placer por ser rapsoda de la memoria, por contar su historia y reflejar sus anécdotas vitales, las de su infancia en particular. Recordaba plenamente los pasajes de los bombardeos en Madrid, acompañando a su madre, aterrada, a los andenes del Metro de Legazpi, y los disparos del frente de Usera; los recuerdos de los cantares que le enseñó su maestro, repesado después, en la posguerra; la depuración que padeció su padre tras la guerra, ferroviario, y su detención y tortura; el día que su padre se comió una camisa azul de la Falange; el estraperlo como forma de subsistencia; y así todos los paisajes, en suma, de una historia vital de un niño de la guerra.

Cuando José Sánchez de Rojas Gallego falleció, en el Hospital 12 de octubre de Madrid, en junio de 2017, comenzó a fraguarse el deseo de crear una obra que recogiera su vida. Una obra que integrara su gusto por el relato y la memoria: una memoria, eso sí, desprovista de desasosiego y malestar. José Sánchez de Rojas Gallego amaba la risa, el disfrute, el mar, la pesca, ser abuelo. Amaba viajar. En los últimos años de su vida pudo viajar a Turín y a Jerusalén, dos ciudades que deseaba conocer, la primera por su vínculo con San Juan Bosco y con el orden de los Salesianos, a la que tenía gran estima; la segunda, por razones de creencia personal. También amaba el teatro, al que pudo ir sobre todo de joven, ejerciendo de *clá*, y del que guardaba siempre un recuerdo extraordinario.

Fue fraguándose así la idea de contar la vida de un niño que es capaz de enfrentarse a la frustración, a la pérdida y a la Pena. Pronto, esta fuerza oscura que aletea a nuestro alrededor se convirtió en la gran antagonista: la fuerza que aspira a vencer a Pepito. La obra, que recoge el modelo de relato de repetición de la narrativa infantil y juvenil, se construye así como una obra de escenas independientes, en la que la Pena intenta, durante trece ocasiones sucesivas e infructuosas, apropiarse de la alegría vital de Pepito, sin lograrlo, hasta que llega su muerte.

Procede aquí aclarar el sentido del subtítulo de la obra: "Una historia de vida para niños y abuelos". La obra recoge trece pasajes de la vida de José Sánchez de Rojas, a la manera de las historias de vida, ese recurso documental e investigador propiciado desde la Escuela de Chicago, y que tanta utilidad sigue teniendo hoy en la investigación cualitativa: contar en primera persona lo que "te" acontece en todas las esferas de tu vida (familiar, afectiva, personal), incluyendo los desplazamientos y viajes, los barrios, la vida en el entorno y el territorio, el ocio y el negocio.

Es aquí donde la construcción dramaturgía permite el hilado de lo narrado, lo vivido y lo conocido. Siguiendo el ejemplo de *Petit Pierre*, de Suzanne Lebeau, donde contamos con dos Narradoras, que reflejan aspectos de naturaleza histórica, política y social y aspectos personales de la vida de Petit Pierre, aquí también el personaje de la Narradora tiene un papel esencial. En *Pepito...* dos actrices y un actor interpretan una sucesión numerosa de personajes, que van mostrando los sucesivos pasajes de vida de José Sánchez de Rojas Gallego (primero sus padres; después su prima Mari Cruz, su esposa Isabel...). La Narradora interpela al público, contextualiza la experiencia de Pepito, acerca a los niños del ahora con el niño que fue Pepito.

«Es *Pepito...* un texto dramático de autoficción? Creemos que sí. "Ficción de acontecimientos y de hechos estrictamente reales", decía Doubrovsky, definiendo la autoficción. Y todos los pasajes que se muestran en la obra están nutridos de hechos reales y son, parafraseando a Sergio Blanco, cartografía de un yo que aquí deviene en nosotros.

Como en los versos de Celaya, en *Pepito...* la memoria de un niño real dialoga e interpela a los niños presentes y a los abuelos que, ojalá, sigan atesorando la memoria de los niños secretos que fueron, como un fulgor, como una revelación de autoconocimiento.

La vida de José Sánchez de Rojas cambió la mía; aportó alegría, optimismo y un enorme caudal de afecto y de memoria. Cambió mi propia visión de lo que significa ser nuera, agrandó, en la experiencia de mis hijas y en la mía, aún más, una palabra que para mí está llena de afecto y de respeto: "yayo". Ojalá esta vida, esta historia, nutra el diálogo de abuelos y niños y ayude a unos y a otros a estar más cerca.

BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO, Sergio (2019): "La autoficción: una ingeniería del yo". *Teatre Nacional de Catalunya*.
<https://www.tnc.cat/ca/sergio-blanco-cartografia-de-una-desaparicio>
 CABALLÉ, Anna (2017): "¿Cansados del yo? El País. 6 de enero.
https://elpais.com/cultura/2017/01/06/habell/1483708694_143058.html
 FAIX, Dora (2013): "La autoficción como teoría y su uso práctico en la enseñanza universitaria de la literatura". *CVC*. Pp. 129-138.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones Centros/PDF/budapest_2013/14_faix.pdf
 GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2016): "Autoficción dramática de Sergio Blanco". Prólogo de *La ira de Narciso*, de Sergio Blanco. Bilbao, Arterbia.
<https://www.tnc.cat/ca/sergio-blanco-cartografia-de-una-desaparicio>
 LEBEAU, Suzanne (2000): *Escribir para público joven*. Madrid. ASSITEJ España.

Ver sumario Artículo siguiente

Notas (- Volver al texto returns to text)

1. La «autoficción» es una forma literaria de difícil delimitación genérica que empezó a definirse a partir de 1977, en Francia, cuando Serge Doubrovsky –respondiendo a una problemática planteada por el teórico francés Philippe Lejeune a propósito de la escritura autobiográfica– publicó la novela *Fils* (paratexto donde ya aparece la ambigüedad a través del doble sentido de la palabra), en cuya contraportada remite al género literario al que podía pertenecer esta obra: «Autobiografía? no. Ficción de acontecimientos y de hechos estrictamente reales. Si se quiere, autoficción, por haber confiado el lenguaje de una aventura a la aventura del lenguaje» (Doubrovsky, 1977: contraportada). (Faix, 2013). - Volver al texto
2. *Petit Pierre*, de Suzanne Lebeau, fue presentado en España de la mano de la compañía Bambalina Teatro, con dirección escénica de Carlos Alfaro e interpretación de Adriana Oros y Jaume Polcarpo. - Volver al texto
3. Tengo el placer de haber colaborado en la dramaturgia de esta creación, que obtuvo el Premio a la Mejor Dramaturgia en FETEN. - Volver al texto

Copyrights fotografías

1. Copyright Leandro Otero - VER FOTO
2. Fotografía de Daniel Alonso - CDAEM - VER FOTO

Enlaces a entrevistas y artículos de prensa

Onda Madrid, programa Buenos díasMadrid (12:00-13:00) 16.11.2023 (telemadrid.es)

<https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-1200-1300-16112023-9-2615828399--20231116011922.html>

RNE No es un día cualquiera <https://www.rtve.es/play/audios/no-es-un-dia-cualquiera/cuarta-hora-11-11-23/7009053/>

Revista Teatros http://revistateatros.es/actualidad/itziar-pascual-presenta-dias-azules-y-sol-de-infancia-una-antologia-para-ninos-de-la-que-representara-pepito-una-historia-de-vida-para-ninos-y-abuelos_5984/

Artezblai Itziar Pascual presenta 'Días azules' en el SILT y su obra 'Pepito' se representa en Matadero <https://www.artezblai.com/itziar-pascual-presenta-dias-azules-en-el-silt-y-su-obra-pepito-se-representa-en-matadero/>

Blog Ovejas muertas <https://ovejasmuertas.wordpress.com/2023/11/08/dias-azules/>

Qué revienten los artistas «Pepito» en el IV Vividero en Naves del Español.

https://querevientenlosartistas.com/2023/11/19/pepito-en-el-iv-vividero-en-naves-del-espanol/?fbclid=IwAR15eauShaBcv1eqQPnqcZT_khh4hXTHVMudqwgM3rqFzXpSSAbp3pHiGOM_aem_ARH6jVBWMrYVevW5qW2zUmww9BUSp2wr2A1PmnxS8bT24SqDedvZNmTK3ZUIHFgYdhE

Plan Infantil <https://www.planinfantil.es/plan/pepito-en-las-naves-del-espanol-en-matadero/>

El pequeño espectador <https://elpequeno espectador.es/2023/11/pepito-una-historia-de-vida-para-ninos-y-abuelos-de-itziar-pascual/>

NOTAS DE PRENSA CICLO 'VIVIDERO' EN LAS NAVES DEL ESPAÑOL

Cuarta edición de VIVIDERO en Naves del Español - MADRID ES TEATRO

<https://madridesteatro.com/vividero-en-naves-del-espanol/>

Matadero acoge el mejor ciclo de teatro infantil del otoño en Madrid – TIMEOUT MAGAZINE

<https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/matadero-acoge-el-mejor-ciclo-de-teatro-infantil-del-otono-en-madrid-111623>

Planes culturales para el fin de semana – DIARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<https://diario.madrid.es/blog/2023/11/17/planes-culturales-para-el-fin-de-semana-132/>

Cuarta edición de VIVIDERO en Naves del Español - MADRID ES TEATRO

<https://madridesteatro.com/tercera-edicion-vividero-en-naves-del-espanol-2/>

Cuarta edición de Vividero en Naves del Español en Matadero - CINEMAGAVIA

<https://cinemagavia.es/cuarta-edicion-vividero-teatro/>

Llega la cuarta edición de 'Vividero', el espacio familiar multidisciplinar de Naves del

Español – DIARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

<https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/llega-la-cuarta-edicion-de-vividero-el-espacio-familiar-multidisciplinar-de-naves-del-espanol/>

Llega la cuarta edición de 'Vividero', el espacio familiar multidisciplinar de Naves del Español -

Ayuntamiento de Madrid - NOTICIASPRESS.ES <https://noticiaspres.es/2023/11/noticias-de-cantabria/llega-la-cuarta-edicion-de-vividero-el-espacio-familiar-multidisciplinar-de-naves-del-espanol-ayuntamiento-de-madrid/>

Vividero, el espacio familiar multidisciplinar de Naves del Español, llega a su cuarta edición – INOUT

VIAJES <https://www.inoutviajes.com/noticia/24802/otras-noticias/vividero-el-espacio-familiar-multidisciplinar-de-naves-del-espanol-llega-a-su-cuarta-edicion.html>

Noticias para municipios MADRID/ Aventuras teatrales para los más pequeños la casa: vuelve ' Vividero' –

<https://noticiasparamunicipios.com/noticias-madrid/madrid-aventuras-teatrales-para-los-mas-pequenos-la-casa-vuelve-vividero/>

Carreras, artesanía y viajes en tren, planes del 'finde' – MADRIDARIO

<https://www.madridiario.es/agenda-cultural-17-19-noviembre>

Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: crea tu propio cómic y obras de teatro – EL ESPAÑOL

https://www.lespanol.com/madrid/ocio/20231116/mejores-planes-ninos-fin-semana-madrid-crea-propio-comic-obras-teatro/809419351_0.html

Marionetas, teatro y lectura, los mejores planes con niños para este fin de semana en Madrid - TELECINCO

https://www.telecinco.es/noticias/madrid/20231117/mejores-planes-ninos-madrid-fin-semana_18_010989378.html

En redes

<https://x.com/AssitejEspana/status/1709831285252759687?s=20>

<https://x.com/PuntodeVistaEd/status/1712156288757448939?s=20>

<https://x.com/TeatroMAD/status/1712835078458671189?s=20>

<https://x.com/LibreriaYorick/status/1713132609583173977?s=20>

<https://x.com/AssitejEspana/status/1713913971864944696?s=20>

<https://x.com/PuntodeVistaEd/status/1713983359561445451?s=20>

<https://x.com/TEATROMADRID/status/1714577255647584284?s=20>

<https://x.com/20m/status/1716767334059131140?s=20>

<https://x.com/AssitejEspana/status/1717174924618383790?s=20>

<https://x.com/TeatroEspanol/status/1717470417160487214?s=20>

<https://x.com/Fuescyl/status/1717850685994115140?s=20>

<https://x.com/Culturamas/status/1719351264906195424?s=20>

<https://x.com/AssitejEspana/status/1719380457241137168?s=20>

<https://x.com/Culturamas/status/1720105484597022924?s=20>

<https://x.com/ArtezblaiTeatro/status/1722552901086712015?s=20>

<https://x.com/madresfera/status/1724050111318065300?s=20>

https://x.com/radio5_rne/status/1724117422058148191?s=20

<https://x.com/mataderomadrid/status/1724382126210957759?s=20>

<https://x.com/TEATROMADRID/status/1724431062057501039?s=20>

<https://x.com/mataderomadrid/status/1725499541976138077?s=20>

<https://x.com/bambalinasarte/status/1725500305406886327?s=20>

<https://x.com/TeatroEspanol/status/1725850183450202517?s=20>

<https://www.facebook.com/100063610331763/posts/pfbid02j6kNRrh4ZTxmPAuyca1zodzfPEUVGa8D2cxBTj9nMHX1L9i2quKDWEt1T7FG92yql/?d=n>

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028ysEfaD8R6xt678X9hm9oFZL1UsJtdutDwoQRPMhWU2HDurJGpjsxjPjK4qrcvml&id=100064830274503&paipv=0&eav=Afb_Dfcm4FVvcaBQfryGb6T51kkLx9oxU5M7NbLj8LCQJt4rJlY0pGffo2AaDjQRsPI&_rdr

<https://www.facebook.com/801902617/posts/pfbid056bCSTVFmKI8GcG3zmUw3nqEA37iXs33x53x9fyUZ9py6iDTLWcrCafjswxoQRWxl/>

<https://www.facebook.com/100063610331763/posts/pfbid02j6kNRrh4ZTxmPAuyca1zodzfPEUVGa8D2cxBTj9nMHX1L9i2quKDWEt1T7FG92yql/?d=n>

IREALA TEATRO

**Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua**

Contacto de los miembros de la compañía

Itziar Pascual. Tel.: 605353160 itziarportiz@yahoo.es

Carmen Losa. Tel. 609232692 carmenlosa@elteatrodebadul.com

Ireala Teatro. Leyre Abadía. Tel. 651755322 leyreaba@hotmail.com