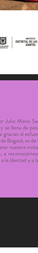
ARGENTINA

CAMILA SOSA VILLADA

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

'CARNES TOLENDAS. RETRATO ESCÉNICO DE UNA TRAVESTI'

DIRECTORA:
MARÍA PALACIOS
ARGENTINA



22 DE JUNIO
8:00 P.M.

24 DE JUNIO
8:00 P.M.

25 DE JUNIO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO

TEATRO INTERNACIONAL

PULEP - HSP302

ALIADO ESTRATÉGICO
Bancolombia

COMPAÑÍA DE SEGUROS
SURA

CORPORACIÓN
BOGOTÁ SIN MIEDO

BOGOTÁ SIN MIEDO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BOGOTÁ

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Esta espacio fue pensado para que el arte y la cultura entren en el ámbito público y privado, es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por acompañar nuestro trabajo para que la ficción y mundo y, a través de ella, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

'CARNES TOLENDAS. RETRATO ESCÉNICO DE UNA TRAVESTI'

Esta obra es el trabajo final de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba de María Palacios, quien propone una investigación en torno al concepto de 'biodrama' propuesto por Vivi Tellas, una reconocida directora teatral de la escena porteña. El biodrama es un género híbrido que adopta los mecanismos que permiten transformar un testimonio de la vida real en un acontecimiento ficcional. El pasar de la teoría fue el profesor Francisco 'Paco' Giménez. La tesista y directora del proyecto conoció a Camila Sosa Villada para la creación de una obra teatral que tuviera como tema la propia experiencia de vida de la actriz, quien ofrecía su historia de vida como calidad de material para la escritura, para la ficción y devuelto al medio social en forma de teatro. Así, el testimonio de Camila Sosa Villada se entrelaza con textos de Federico García Lorca en una trama compleja y delicada.

'Carnes tolendas' se estrenó en la sala de teatro La Cochera, en Córdoba, en abril de 2009; y se ha presentado en más de 150 funciones en Córdoba, al igual que en otras provincias argentinas, y en México, Paraguay y Brasil. La obra fue ganadora del premio al Teatro Nacional de La Plata y se convirtió en una obra de referencia en el ámbito LGBTI+.

Esta presentación hace parte del Festival por la Igualdad de la Dirección de Diversidad Sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales

Con novelas como 'La malas', Camila Sosa Villada se ha convertido en una de las voces más originales y disruptivas de la literatura en lengua castellana. En su vena íntima y revelador se combinan el descubrimiento de la identidad y del placer, una decisión de vida que se transforma en un acto político, de la fiesta y de la fantasía y una construcción narrativa que recuerda tradiciones literarias de figuras como la francesa Marguerite Duras, tradiciones en las que la memoria no es una línea recta, sino un caleidoscopio temporal.

Paralelo a su trayectoria literaria, que ha generado además de obras notables premios tan importantes como el San Juan Inés de la Cruz, Sosa Villada también ha consolidado una faceta como actriz, tanto en cine como en teatro. De hecho, fue a partir de esa faceta que se empezó a desarrollar su exito narrativo.

"La escritura es un lenguaje que tiene mucho más que ver con la actuación de lo que se cree; la escritura es un personaje, para actuar, hay que escribir, para cualquier travesti que escribe, la escritura es un personaje que se interpreta, no es la misma persona que está escribiendo. Yo no puedo decir que la escritora sea la misma Camila que está hablando hoy o que se encuentra con sus amigos o que se ve a sí mismo que se junta con su novio o pasar el fin de semana comiendo pizza en la cama", recalca la artista argentina en un conversatorio virtual en las redes sociales del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el que compartió con la directora María Palacios y la docente Anali Lafarat.

El monólogo 'Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti' fue la primera gota de esa torrente literario, un torrente que ha evolucionado, alimentándose de las experiencias de su protagonista e incluso de las modificaciones que ha vivido la sociedad desde que se estrenó en el 2009.

El primer gran referente de la pieza fue "Yerma", una de las obras más importantes del poeta andaluz Federico García Lorca, cuya protagonista sufre por no poder tener hijos. García Lorca cuenta este drama íntimo y femenino mezclando su habilidad poética con una evocadora capa surrealista. Se podrá decir que también es por ser a su vez una evocación de que seria el trabajo de Sosa Villada; tan es así que la propia Palacios reconoce que la actriz y escritora le sirvió decir que ella era Yerma.

Para esta obra, que nació como el trabajo final de licenciatura de Palacios, la directora contó con la asesoría de Paco Giménez, un artista que ya entonces tenía una extensa trayectoria e influencia en la escena del teatro independiente cordobés y que fundó el grupo Teatro La Cochera. "Paco nos empezó a decir que los otros personajes de Lorca también tenían que ser incorporados a la dramaturgia de la vida de la Camila, como por ejemplo las amantes de 'Bodas de sangre' o esas rigidez de esa madre de 'La casa de Bernarda Alba' o la soledad de Doña Rosita la soltera". Quedó ese pleno de ideas, pero en los ensayos llamos con Cami a La Cochera y ella me iba a contando fragmentos e historias de su vida y así fortalecimos el texto de biodrama el trapo", añadió la directora, quien relató que antes también el trompo de Wilson fue otro texto por horas de limpieza.

El monólogo además estuvo influenciado por una tendencia que cobró vigencia en la escena teatral argentina en los primeros años de la década del 2000: el biodrama de Vivi Tellas. La directora porteña ya había montado en Argentina 'Leonardo Berardi Albur', justamente de García Lorca, en la que relea el texto desde sus experiencias personales. Para el biodrama, Tellas propuso un nuevo tratamiento de las biografías escénicas a partir de elementos ficcionales.

Todo aquello fue una especie de cimiento, una primera capa sobre la que luego se pondría el rascacielos presencia escénica de Sosa Villada, quien retrata sus vivencias más íntimas y difíciles, pasando, desde diferentes estadios y tonos, mezclando la confidencia con la ficción.

"Si lo pensás entrecortado desde lo dramático, desde lo teatral, fue como un ejercicio de imitación. Es decir, yo estaba sobre todo ocupada en imitar lo mejor posible determinadas situaciones que habían sido vividas; en mi caso, porque mi gajaá me había descubierto ponéndome una falda, porque yo los escuchaba en la pieza diciendo, escandalosa mi una al otro de quién era el culpable de tener una hija travesti, e imitaba las voces de las personas que me habían por la calle, que me insultaban, que me hacían preguntas, imitaba determinados gestos de las personas frente a la presencia de una travesti", afirma Sosa Villada.

En estos tres años, la obra ha sido transformándose desde varios puntos de vista, empezando por su nombre, pues al subtitulo en un comienzo era "Retrato escénico de un travesti", lo que sugería un juego irónico, aunque luego el un se remplazó por una. Y las transformaciones también respondieron a los cambios en el marco legal: en Argentina luego se aprobó la ley del matrimonio igualitario y, por otro lado, Sosa Villada ha contado que sólo hasta 2013 pudo tener el documento legal de identificación otro no nombre real de Camila.

La actriz y directora también recordaba en esa charla cómo la obra respondió a su propia experiencia vital. "Parte de 'Carnes tolendas' resuelve primero una historia de amor de muchos años, yo estaba muy maltratada, no estaba el feminismo, no estaba absolutamente nada todavía en mi vida. Pero, también vaine a resolver la relación con mis viajes, que finalmente cuando 'Carnes tolendas' aparece, me acepjan, y empiezo a tratarme como la hija y no la madre no hija. Hoy, hoy potente sacaría de mi vida a mi madre, pero también me hizo bien de hoy que estaba distrayendo cierto movimiento más que no estaba yendo hacia ningún lado, que me costaba mucho en ese momento vivir. Y finalmente eso se hizo a un lado".

CAMILA SOSA VILLADA
ACTRIZ - ARGENTINA

Fotografía © Archivo de la artista

Camila Sosa Villada nació en La Falda, provincia de Córdoba, en 1982. Estudió Comunicación Social y Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante muchos años se desempeñó como prostituta, mucama por horas y vendedora.

En 2009 estrenó la pieza teatral 'Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti', donde contaba su vida entrelazada con personajes creados por Federico García Lorca. Al año siguiente, participó en 'El teatro e los suelos del centauro', y posteriormente participó en varios cortos y en la telenovela de corte dramático sobre Tita Merello y Billie Holiday', la película 'Mal de Javier Van de Couter, la miniserie 'La viuda de Rafael' y 'Desperta corazón dormido'.

Entre otras producciones en las que ha participado se cuentan 'Los ríos del olvido', escrita y dirigida por ella, 'La celebración', miniserie en la que actuó y colaboró con el guion; 'El bello indiferente', dirigida por Javier Van de Couter, y 'Mala madre'. En 2017 presentó el concierto 'Mira negrito' junto a Agustín Albrieu Llinás y estrenó la obra 'El cabaret de la diluvia Correa'.

Como escritora cuenta con publicaciones como 'El viaje inútil: autobiografía' (2018), y las novelas 'Tess sobre una domesticación' (2019) y 'Las malas' (2019), que ha reconocida con el Premio San Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Premio Fineztres a Mejor Novela en Castellano, y fue nominada al Grand Prix 2021 de l'Hérésie Madame Figaro. Su más reciente libro, 'Soy una torta por quererte', fue publicado en 2022.

MARÍA PALACIOS
DIRECTORA - ARGENTINA

Fotografía © Archivo de la artista

María Palacios, nacida en Córdoba, Argentina, en 1984, obtiene los títulos de Licenciada en Teatro otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba y Técnica Superior en Fotografía de la Universidad Provincial de Córdoba (cine Ensayo, Spilimbergo). Es directora teatral, docente y directora de la compañía Banquete Escénico, un grupo de teatro que desde sus inicios apuesta a la experimentación, la búsqueda y la reflexión sobre el hacer teatral, propiciándose en cada obra una exploración teórica y práctica para profundizar en las diferentes temáticas o lenguajes que abordan lo teatral.

Entre sus trabajos se destacan las obras 'Carnes tolendas' (2009), 'Llórame un río: evocaciones dramáticas de Tita Merello y Billie Holiday' (2011) y 'Vidala para una sombra' (2014), con las cuales ha tenido numerosas participaciones a nivel provincial, nacional e internacional.

María Palacios ha participado en la producción de diferentes proyectos caracterizados a parte de proyectos caracterizados por la coordinación y la investigación de técnicas de creación de grupo. Entre ellas se destaca 'Liberata Antonia', que realizó junto a colegas directores escénicos, y 'Rumor', con el proyecto 'Yerma. En 2011, junto al grupo independiente Fucciones Rosas de la ciudad de Córdoba, se embarca en la coordinación y producción de una experiencia escénica con una compañía de más de 30 integrantes: el resultado es 'Entrepernas: noches de ciudad', que desarrolla una investigación estética de archivo y fotografía que busca expandir los límites del arte escénico. En 2018, funda y dirige la compañía transgenroiual Cabotaje, con la que estrena 'La parte que perdí' en coproducción con el 12° FIBA y el Centro Cultural Recoleta. En 2021 dirige 'La armonía de las esferas' de Marcos Gisbert en un ciclo de teatro leído organizado por el Centro Cultural España Córdoba y estrena 'Aurora negra' como directora de La Comedia Cordobesa, elenco oficial de la Provincia de Córdoba.

También es coordinadora y organizadora de Escena Propia, un encuentro nacional de directoras teatrales que tuvo su primera edición en 2018 y continúa abriendo y compartiendo espacios de reflexión en torno a las problemáticas del rol, de género y de creación.

BANQUETE ESCÉNICO

Banquete Escénico es un grupo de teatro que, desde sus inicios, apuesta a la experimentación, la búsqueda y la reflexión sobre el hacer teatral, proponiéndo en cada obra una exploración teórico-práctica para profundizar en las diferentes temáticas y lenguajes que abordan lo teatral. El objetivo principal del grupo es estudiar y comprender metodologías de creación para la dirección teatral y la actuación y la creación grupal. Con una identidad fuerte enfocada a la investigación sobre el texto documental biográfico y la poetización del archivo, el grupo indaga sobre los mecanismos de ficcionalización que generan el testimonio para convertirlo en una obra dramática. Es bajo esta premisa que se da a luz al espectáculo 'Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti' (2009) bajo la asesoría del profesor Francisco 'Pacio' Giménez.

La compañía también cuenta con la realización de las obras: "El errante o los sueños del centauro" del autor cordobés Jorge Villegas, la cual formó parte del proyecto 6x6 Migraciones (Ximagraciones), 'Llórame un río: evocaciones dramáticas sobre Tita Merello y Billie Holiday', obra premiada por la Municipalidad de Córdoba a Mejor Dirección, Mejor Actuación y Mejor Actriz en las Premios Provinciales 2012; 'El heroe de la piel... sobre Sade', obra seleccionada por la Secretaría del Gobierno Provincial de Córdoba; 'Vidala para una sombra: poema', obra extensamente galardonada a nivel provincial e internacional, y 'Todo estaría inmóvil si no fuera por el viento', estrenada en 2015 en el teatro La Nave de la ciudad de Córdoba Capital.

PRÓXIMAMENTE

TEATRO DE LA CUMBRE

LO QUE ESCONDE LA LUNA

PRODUCCIÓN CON EL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO. PROYECTO CUATRIPLAY, ESPAÑOL/INGLÉS.

1 DE JULIO	2 DE JULIO
8:00 P.M.	8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
AFORO MÁXIMO: 100 PAX
PULEP 300PAX

ALIADOS ESTRATÉGICOS

EL EVENTO LIBRE

CANAL OFICIAL

Capital

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 224 DE 2009

Alcalde de Bogotá
Claudia Lopez Hernandez

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez

Director General del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Presidente de Valorar
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de la Asociación Teatro Mayor
Mónica Ospina Navarro

Director General del Teatro Mayor
Rocío Duque Fonseca