

CUENTOS A NADIA

PEPA ZARAGOZA Y NADIA GHULAM

Colabora:

Comunidad
de Madrid

Una producción de:

Los de
BALTASARA

Agosto 2021.

Los talibanes se hacen de nuevo, a la fuerza, una vez más, con el poder en Afganistán.

De nuevo el terror, de nuevo el entierro en vida de la mitad de la población: las mujeres y las niñas afganas que vuelven a encerrarse, vuelven a desaparecer dentro de un burka azul o dentro de sus casas, su único espacio de libertad en su vida cotidiana...

Veo en televisión las imágenes del aeropuerto de Kabul. Busco en el navegador de mi móvil: Madrid /Kabul 8.000 kilómetros de distancia, me siento a salvo en el lado del mundo que me ha tocado vivir, intento inútilmente y con culpa ponerme en el lugar de ellas, otra cultura, otra vida, tan distinta, pero mujeres, como yo, como mi madre o mis amigas... Imposible hacerme una idea de lo que supondrá para las que se quedan o para las que pueden escapar a occidente o a donde las dejen establecerse, sin saber si podrán empezar de nuevo sus vidas lejos de su hogar, en una huida en la que dejan atrás parte de su identidad, y en la que siempre les faltará algo que quedó atrás...

Y me viene a la cabeza una propuesta teatral de Elena Tur y un personaje de aquella investigación: Qamar, una mujer afgana que huye de su destino sin salir de Kabul, adoptando una tradición ancestral que la convierte en hombre a los ojos de los demás, una tradición que permite que una niña se convierta en niño, aceptada socialmente, y así que poder salir a la calle, trabajar con su padre o acompañar a las mujeres de su familia, que le permite, que les permite, respirar: Las Bacha Posh.

Y ¿Cual es mi punto de vista? ¿Tengo derecho a contar y sobre todo a encarnar esta historia?

He preferido asumir el riesgo a equivocarme quizá, pero no por ello callarme. Como actriz y productora, de nuevo resuena en mí, hablar de nosotras, desde otro lugar distinto al de mis anteriores propuestas como La Baltasara o como Manolita Chen, pero en el fondo se trata de la capacidad de sobrevivir de nosotras, las mujeres. En mi caso pensé que yo no era afgana, que no he vivido ni remotamente lo que ellas viven en estos momentos, pero que tengo un lugar donde si puedo hablar de ellas, el escenario.

Elena y yo nos preguntamos cuál sería uno de los posibles relatos que mejor nos hiciera entender el viaje vital de Qamar, superviviente allí y ahora superviviente aquí, que se hizo pasar por hombre, que huye de su país, aunque lo porta en su mirada, y nos trae, a través de su testimonio la herencia de ellas. Ella está sola pero ella son muchas: las mujeres de su familia que la habitan, las que le han contado los cuentos desde niña, su herencia, y quizá por eso quiere ser madre, para que no se olviden de ella y de ellas, para que no las olvidemos de nuevo.

Pepa Zaragoza

NOTAS DE LA AUTORA

“Cuentos a Nadia” es una conferencia performática en la que se comparte con el público, de forma testimonial, la experiencia de dos mujeres, una ficticia y otra real, que nos hablan de su vida como refugiadas afganas en nuestro país.

La intérprete Pepa Zaragoza, se convierte en Qamar, una mujer afgana que desde niña se vio obligada a adoptar el rol de niño, Bacha Posh (niña vestida de niño), para sobrevivir bajo el dominio del régimen talibán y Nadia Ghulam, refugiada afgana afincada en España que durante años tuvo que vestirse de hombre para sacar adelante a su familia en Afganistán.

En el recuerdo más amable de Nadia, en la fuerza que le insufló su madre a través de las historias y cuentos de su país, es donde se encuentran Nadia y el personaje de Qamar.

Ficción y realidad, realidad y ficción es el diálogo de esta pieza que transita entre el relato teatral y el relato testimonial para completar el viaje vital de estas dos mujeres, una actriz, y otra activista y conferenciante.

¿Sirve de algo poner sobre el escenario esta realidad? Está y otras preguntas están presente en la pieza, de la que también forma de parte activa el espectador, en un diálogo final con el público donde se completará la pieza en forma de coloquio con Nadia y Qamar

QAMAR: Me fui. Abandoné a mi madre y a mi padre. Cuando me trajeron para hablar sobre nosotras, supe que no iba a volver. Mi madre también lo sabía porque me llevé sus zapatos de novia. Así ella está feliz. Así ella sabe que ahora soy una mujer y aunque no pueda verlo, está feliz. También abandoné a mis compañeras. Una noche cogí esa libreta con mi cara donde dice que me llamo Qamar, me puse los zapatos de mi madre y salí en silencio. Ellas volvieron a Afganistán. Muy tristes. Sin mí y con mis zapatos de hombre.

Durante el proceso de investigación para crear el personaje de Qamar fue imposible no toparse con la figura de Nadia Ghulam, refugiada afgana afincada en España que durante años tuvo que vestirse de hombre para sobrevivir en Kabul durante el régimen talibán en 1996. Nadia desempeña una importante labor de concienciación sobre la realidad que se vive en su país a través de conferencias que narran su experiencia, de su novela "El secreto de mi turbante, la obra de teatro que lleva su propio nombre o de la asociación Ponts per la pau, donde que se dedican a la alfabetizar e integrar a refugiados afganos desde muy temprana edad. Sin embargo, es en su recuerdo más amable, en la fuerza que le insufló su madre a través de las historias de su país, donde durante esta charla, se encuentran Nadia y Qamar.

De afgana a afgana, de refugiada a refugiada, de mujer a mujer. Esta serie de interrogantes darán a conocer las emociones de una persona a la que durante años le han robado la paz y la dignidad, y que vive entre el agradecimiento por la oportunidad de vivir y la necesidad de ayudar a su pueblo.

Los de la Baltasara

Notas desde la producción:

Manuel Sánchez (Sanra Produce) y Pepa Zaragoza producimos con "Cuentos a Nadia" nuestro tercer proyecto teatral. Desde que estrenamos "La Baltasara" en el Festival de Almagro de 2017, y posteriormente "Manolita Chen, un cuento chino" en el Circo Price en 2021, hemos colaborado como productores con distintos creadores y creadoras que han participado en estos espectáculos, como José Troncoso, Inma Chacón, Chani Martín, Nacho Vera, Ion anibal, Mariano Marín, Fernando Sánchez-Cabezudo, Vanesa Actiff, Elena Tur, Nacho Bilbao, Monica Borromelo.

La pulsión de contar nuestras propias historias, partiendo de ideas originales o de rescatar ideas de otros creadores como en el caso de este nuevo proyecto con Elena Tur, es la que nos hace arriesgarnos una vez más. Cuentos a Nadia se exhibió en el Centro Dramático Nacional dentro del contexto de + Drama en junio de 2023.

SINOPSIS ARGUMENTAL

El testimonio de viva voz de Nadia nos servirá a los espectadores para asimilar de una manera física, corporal, como cuando nos contaban un cuento entre caricias y dibujos y sin saber leer asociábamos a la ilustración el trozo de narración correspondiente, el trato denigrante que sufren las mujeres en países como Afganistán, sin la distancia de un informativo ni de los miles de kilómetros que nos separan, y a su vez, nutrirá la cocina de la actriz que interpreta a Qamar, y que dará lugar a escenificar fragmentos de vida de un personaje ficticio, pero basado en la realidad de Nadia, y de otras muchas mujeres refugiadas en España, un trocito de vida ficticia y un trocito inmenso de vida real.

EQUIPO

Actriz y producción Pepa Zaragoza

Tiene una amplia formación que inició en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y que ha seguido completando con estudios de interpretación en La Abadía, Compañía Nacional de teatro clásico, etc. Ha trabajado para el Centro Dramático Nacional en los últimos años bajo la dirección de Ernesto Caballero, con espectáculos como: *Montenegro*, *Rinoceronte*, *Laberinto Mágico*, *Vida de Galileo* y *Jardiel un escritor de ida y vuelta*, para Animalario y Teatro de la Abadía con *Argelino*, *servidor de dos amos*, dirección de Andrés Lima, para Tricicle con *La Venganza de Don Mendo*, dirigido por Paco Mir. para Cornejo films y Pentación con *Hablar por Hablar*, dirigido por Fernando Sánchez Cabezudo y más recientemente *Turistas* con Meridional Teatro y *Los Columpios* para el CDN escrito y dirigido por José Troncoso y que se estrena en diciembre de 2022.

Otras compañías con las que ha colaborado son Noviembre Teatro, Uroc Teatro, Micomicón, Zascandil, Factoria Teatro. También ha participado en varios largometrajes, cortos y series de televisión.

Desde 2018 crea junto con Sanra Produce su compañía *Los de la Baltasara* como plataforma para espectáculos de creación propia como *La Baltasara* escrito por Inma Chacón y dirigido por Chani Martín, *Manolita Chen*, *un cuento chino* escrito y dirigido por José Troncoso, y *La mano de Dios*, escrito y dirigido por Elena Tur y actualmente en proceso de creación y que se estrenará en 2023.

Nadia Ghulam

Nació en Kabul (Afganistán) en 1985. Su vida, como la de tantas otras mujeres afganas, está marcada por las consecuencias de una cruenta guerra civil, del hambre y del régimen talibán. Pero tales adversidades no pudieron frenarla y Nadia consiguió salir adelante gracias a su ingenio y coraje, haciéndose pasar por un chico durante diez años para así poder alimentar a su familia.

Fue su carácter sociable lo que la llevó a colaborar con una ONG a través de la cual llegó a Cataluña, su nuevo hogar. Ahora, finalmente, puede hacer todo lo que siempre deseó: vivir en plena libertad y seguir estudiando y formándose para ayudar así a su país y a su propia familia.

Ya plenamente asentada en España, Nadia quiso explicar su historia, y lo hizo con la colaboración de la periodista Agnès Rotger en la novela 'El secreto de mi turbante' (Edicions 62, 2010). La obra se hizo con el prestigioso premio Prudenci Bertrana del año 2010, y cosechó una gran valoración de la crítica nacional.

Con la representación de la pieza de teatro documental que lleva su propio nombre, 'Nadia', y bajo la atenta dirección de Carles Fernández Giva, se ha mostrado al gran público detalles más íntimos y personales de su difícil vida en la Kabul de los peores años de la guerra. Esta obra teatral ha logrado también un gran éxito, y se sigue representando tanto en nuestro país como en el extranjero.

Cabe mencionar, también, que Nadia publicó junto a Joan Soler i Amigó el libro 'Cuentos que me curaron' (Columna, 2014), un bellissimo recopilatorio de las historias que su madre le contaba en el hospital durante su convalecencia a consecuencia de las heridas producidas por la bomba que le cambió la vida.

En 2016, Nadia publica junto a Javier Diéguez su segunda novela, 'La primera estrella de la noche' (Plaza&Janés, 2016). Una novela basada en hechos reales que cuenta las vivencias diarias de mujeres luchadoras, afganas, en un país que sufre un conflicto armado tras otro desde hace ya más de cuarenta años.

Ese mismo año decide crear la Asociación Ponts per la Pau (Puentes para la Paz), una ONG que trabaja en Afganistán y en Cataluña. En Afganistán se desarrollan proyectos de cooperación al desarrollo y emergencia humanitaria, enfocándose a las mujeres y niños, tratando de garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y su educación. Mientras que en Cataluña se realiza un acompañamiento a través de clases de lengua y mentorías a las personas migrantes recién llegadas. En los años 2019 y 2021 emprende una ruta distinta publicando dos cuentos 'El leñador de Kabul' y 'El país de los pájaros sin alas' respectivamente y ambos magníficamente ilustrados por Mona Brunet.

Finalmente, este año ha publicado 'Soñando la Paz' (Rosa dels Vents, 2022), un texto que trata distintos problemas en torno al conflicto afgano en agosto de 2021. En él, narra cómo se tuvo que mover desesperadamente para ayudar desde España a los suyos y salvarlos de las manos de los talibanes, así como las perspectivas de futuro de un país roto.

Dramaturgia y dirección Elena Tur

Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Textual por la RESAD (2006- 2010). Máster en Creación Teatral en la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por Juan Mayorga (2017-2018). Amplía su formación como directora cursando el Máster de Dirección Escénica impartido por Carlos Tuñón. En el campo de la dramaturgia realiza monográficos con Guillermo Calderón, Carlos Be, José Luis Alonso de Santos, Gracia Morales o Álvaro Salvador. Su texto *Bufones de la luna* (2004) gana el premio García Lorca de teatro con posterior gira nacional. Como actriz, sus últimos trabajos han sido *La última cerveza del mundo*, *Microteatro por dinero* (2020) y *Galáctico* (2018), ambas escritas y dirigidas por Luis Felipe Blasco Vilches. Anteriormente representa *Mujer olvido*, dentro de la programación del Festival Surge 2017 y el monólogo *Pandora* incluido en el Maratón de Monólogos de la Asociación de Autores de Teatro. Ha trabajado bajo la dirección de Ernesto Arias en *Calderón Cadáver* (2015-2016) y ha participado en los Festivales Fringe, Clasicoff y Almagro Off. En los últimos años ha completado su formación con maestros como: Jose Luis Gómez, en el Taller de la Palabra impartido en el Teatro de la Abadía , José Carlos Plaza, Will Keen, Julián Fuentes Reta, Pablo Messiez, Lidia Otón, Ernesto Arias o Hernán Gené entre otros. Su último trabajo ha sido la ayudantía de dirección de la obra *Siglo pirata*, estrenada en Nave 73 dentro del festival ClassicOFF, 2021

Producción Manuel Sánchez Ramos

Inicia su andadura en la producción teatral en el año 2016 con el espectáculo *"Afterwork"*, (David Barreiro) en el Teatro Alfil de Madrid. En 2018 produce *"La Baltasara, de actriz barroca a Santa Anacoreta"*, (de Inma Chacón, dirección Chani Martín). En 2019 produce *"Onán"* junto con LaZona Teatro, (de Nacho Faerna, dirección Fernando Soto). Junto a Rulo Pardo produjo *"Ronejo"*, el último espectáculo de la compañía Sexpeare, estrenado en el Teatro de la Abadía. En 2021 estrenó en el Circo Price *"Manolita Chen, un cuento Chino"* (de José

Troncoso). Actualmente en gira. Sus producciones más recientes son *"Coronada y el Toro"* (de Francisco Nieva, dirección Rakel Camacho), una coproducción con Teatro Español estrenada en las Naves del Matadero en 2023. Este mismo año también ha producido *"Los que Bailaban"* (de Amaya Galeote) en colaboración con el CDN, en gira. También para el CDN produjo la pieza de Teatro Documental *"Cuentos a Nadia, cuentos a nadie"*, estrenada en el Teatro Valle Inclán en junio del 2023.

Iluminación Ion Anibal

Ion Anibal lleva dedicado al mundo del espectáculo desde 1990. Entre sus diseños de Iluminación destacamos *Madre Coraje* (diseño compartido con Juan Gómez Cornejo) dirigida por Gerardo Vera. Recibió el Premio ADE de Iluminación en 2010. O con Ernesto Caballero: *El laberinto mágico*, *Vida de Galileo* o *Jardiel, un escritor de ida y vuelta*.

Desarrolla su labor de iluminador con otras compañías realizando los diseños de *Bajo terapia* dirigida por Daniel Veronese, *Cartas de amor* dirigida por David Serrano, *Tierra de Fuego*, compartida con Juan Gomez Cornejo y dirigida por Claudio Torcachir, *Vaca* dirigida por Noelia Tejerina. *Una noche con los clásicos* dirigida por Adolfo Marsillach, *5o Aktoreen Jaialdia* dirigida por Aispea Goenaga, *Espectros* dirigida por Franc Derleht, *Cianuro, ¿solo o con leche?* dirigida por Juan José Alonso Millán, *La rosa del azafrán* y *La tabernera del puerto*, dirigidas por José Luis Moreno, *La noche de la iguana* dirigida por María Ruiz y *Etexea* con la dirección de Kepa Junkera. Su diseño más reciente es *Macbeht*, en el CDN dirigido por Gerardo Vera y Alfredo Sanzol.

Escenografía y vestuario Monica Boromello

Escenógrafa y arquitecta italiana, Desarrolla sus primeros pasos como ayudante de escenógrafos reconocidos como Guido Fiorato y Valeria Manari, y al mismo tiempo diseña sus primeras escenografías trabajando en el Teatro Stabile di Genova, además de Bologna, Roma, Venecia, Milán, Napoles, con incursiones en el mundo de la opera y de la museografía.

En 2006 se traslada en España, diseñando la escenografía de obras dirigidas por Miguel Narros, Luis Luque, José Carlos Martínez, Daniel Veronese, Fernando Soto, Ernesto Caballero, Carlota Ferrer, David Serrano, Pablo Remón, Luis Bermejo, Lautaro Perotti, Israel Elejalde, Natalia Menendez, Iñaki Rikarte, Teatro en Vilo, colaborando con escenografos como Andrea D'Odorico, Alfonso Barajas, Elisa Sanz, Lluc Castells.

Entre sus últimos montajes, cabe destacar *Cascanueces* para la Compañía Nacional de Danza, *Doña Rosita*, *Dentro de la tierra* para El Centro Dramatico Nacional, *Blackbird* de David Harrower para el Festival de Otoño, *Metamorfosis* para el Festival Internacional de Merida, o *Los Mariachis* para Escenario 0 – HBO.

Diseño sonoro Nacho Bilbao

Compositor, creador sonoro y formador, desde 2010 desarrolla su trayectoria con diversas compañías y directoras. Algunos de sus trabajos más destacados son: *La cabeza del dragón* (CDN, dir. Lucía Miranda); *Dramawalker Lavapiés* (CDN, dir. María Caudevilla); *El cuaderno de Pitágoras* (CDN, dir. Carolina África); *Casa* (Teatre Lliure, dir. Lucía Miranda); *Alicias buscan maravillas* (Veranos de la Villa, dir. Lucía Miranda); *Engrandecer la nada* (38º Festival de Otoño, dir. Jesús Barranco y Irene Doher); *Man up* (CDN, dir. Teatro en Vilo); *The Things Beyond* (37º Festival de Otoño, dir. María Fernández Ache); *LEAR* (Desaparecer) (Teatros del Canal, Los números imaginarios); *Hablar por hablar* (CCBBAA, dir. Fernando Sánchez-Cabezudo); *Fiesta, Fiesta* (LAVA, dir. Lucía Miranda); *Yo, Feuerbach* (Grec Barcelona; dir. Antonio Simón).

Ha impartido clases de música y creación sonora en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y en el Curso de Dirección Escénica de Carlos Tuñón, y ha dirigido el Taller de Creación Sonora del Laboratorio Rivas - Cherif del Centro Dramático Nacional.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección: Elena Tur

Ayudante de dirección: Luis Felipe Blasco

Dramaturgia: Elena Tur y Nadia Ghulam

En escena: Nadia Ghulam y Pepa Zaragoza

Diseño de iluminación: Ion Anibal

Diseño de escenografía y vestuario: Monica Borromello

Música original y espacio sonoro: Nacho Bilbao

Clarinete y voz en off: Muhammad Mohsin Noori

Nana: Farnhaz Aria

Diseño gráfico: Mario Olmos

Producción ejecutiva: Manuel Sánchez y Pepa Zaragoza

Ayudante de producción y para todo: Javier Galán

Producción : Sanra Produce

Prensa: María Díaz

Compañía: Los de la Baltasara

Agradecimientos: Ursula Rodriguez Neira (ACCEM), Irene Ruíz Padilla(ACCEM) , Farnhaz Aria y su hermosa familia, Muhammad Mohsin Noori, CDN, Chani Martín, Daniel Moreno, Gemma Alonso, Javi Galán, Teresa Cané y su familia, por acercarnos a Nadia y a Nadia Ghulam por supuesto y a sus "ángeles": Josep Soler y María Cané por su generosidad.

CUENTOS A NADIA

PEPA ZARAGOZA Y NADIA GHULAM

Colabora:

Comunidad
de Madrid

Una producción de:

SANRA
PRODUCE

Los de
BALTASARA