HECATOMBE

Junta de Andalucía | Consejería de Cultura y Deporte | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

SA TALAIA

“Ahí viene la rota con su pena. Carga su martirio y su condena. Lleva un clavelito en su melena, clavelito colorado”

HECATOMBE en griego **ἑκατόμβη**, hekatómbê, del griego antiguo “hekatón” (cien) y “boús” (buey), designaba originalmente en la Antigua Grecia una ofrenda remota en la que se regalaba a los dioses el sacrificio de cien bueyes.
Muy pronto, el uso de la palabra se extendió a todo sacrificio con gran número de víctimas, independientemente del número de ellas y del tipo de animal sacrificado. Así, se encuentra en la Ilíada una hecatombe de doce bueyes, otra de cincuenta carneros, y, en la Odisea, una de ochenta y un bueyes.

Popularmente se usa para señalar una gran catástrofe, con gran mortandad.

SINOPSIS

HECATOMBE es una creación de LA CASTAÑEDA. Una invocación que indaga en la fragilidad.Una huida del dolor como forma de supervivencia y de rebelión ante los roles de género, para transformarlo en un acto de catarsis compartida.
Es una pieza escénico audiovisual, que parte de la concepción de tomar la ESCENA como “un lugar para LA VENGANZA”, ubicándonos en la vulnerabilidad y la fragilidad de una mujer que ahonda en su herida durante la etapa de la madurez. Esa mujer soy yo.

Un viaje que nace de la necesidad espiritual y material de hacer justicia a la propia dignidad humana. Hecatombe es la expresión profunda de una mujer que se enfrenta a si misma. Una mirada personal al amor roto, al amor propio, hurgando en torno a la herida en tres direcciones: la de la vida, la de la muerte y la de la profesión.

HECATOMBE trata temas como el amor, y subtemas como el abuso de poder como sistema estructural del hetero-patriarcado en los entornos artísticos, la relación con el propio cuerpo, la no maternidad, la profesión artística. Temas que me atraviesan vitalmente y que relatan de alguna manera mi historia. Recorremos con la pieza un camino desde lo individual, lo íntimo, hasta lo colectivo o universal.

HECATOMBE es disruptivo, es vomitar, es una conversación conmigo misma. Es permitírmelo, es recuperar la Fe, es volver a creer, es ocupar mi lugar, es atreverme, es UN VIAJE de vuelta a mí.

HECATOMBE, es una experiencia que necesito para recuperar a DIOS.

María Castañeda

LA HECATOMBE

HECATOMBE es una gran catástrofe que ha pasado por mi y que ahora ofrezco en sacrificio para trascender. Es una pieza que habla desde mi cuerpo y sus invasiones, un cuerpo colonizado que ahora se sacrifica para sublevar. Un cuerpo que se rebela, se reinventa, integra sus heridas, ocupa su espacio, conoce su sombra, abandona la pose, aprende a decir no.

HECATOMBE es la traducción artística de un proceso de duelo donde el ciclo vida-muerte-vida está continuamente presente, pero también podría ser una mirada hacia dentro, la celebración de la vida elegida, la capacidad de asumir riesgos, la necesidad de no desaparecer, la reivindicación de la DIVA.

Cuando una Hecatombe llega a tu vida su fuerza explosiva, su onda expansiva arrasa de tal manera que tambalea, rompe, y deconstruye todo tu ser íntimo y social. Haciéndote preguntarte si eres quién eres, en función a las interrelaciones sociales que te definen, y bajo que sistema estas relaciones te ubican en una u otra posición respecto al mundo. Este sistema que te define, te coloca, te numera es el hetero-patriarcado y en cierta manera esta pieza lo cuestiona y lo pone contra las cuerdas, haciéndonos a nosotras mismas la pregunta: ¿Quiénes somos ahora? ¿Quiénes éramos antes de la Hecatombe, y, ¿Quiénes seremos después?

Mi hecatombe fue emocional y por tanto íntima y privada, pero al mismo tiempo se estaba produciendo a nivel contextual: pandemias,el cambio climático, una ruptura amorosa profunda del tipo “nosotros íbamos a envejecer juntos”, una no maternidad, un problema social de vivienda, un cambio profundo de época que estamos viviendo justo ahora, justo en este momento. No es un tiempo de cambio, es un cambio de tiempo. Y para que se produzca este cambio de tiempo antes tiene que darse la HECATOMBE.

Tiene que ir muriendo algo para que vaya naciendo algo, ni mas ni menos el ciclo de la vida. Todo lo que estaba quebrándose dentro de mi estaba quebrándose fuera y viceversa. Nunca estuve en un estado emocional tan límite, tan decadente y al mismo tiempo tan conectado con el todo. “Llegas incluso a necesitar morir a ti misma, desaparecer”. Bajas hasta este nivel emocional y una vez caída en picado al vacío, lo único que queda es, sacar cabeza a ver si hay alguien o algo ahí. Recoger tus propios pedazos y recomponerte, resucitarte. Cuando levanté la cabeza destruida y observé la vi. Vi que esta pieza era mi refugio y mi rescate. El amor es un refugio y también la cultura lo es. Es un estar desde donde podemos levantarnos, recomponernos, escuchar y comprender nuestra propia voz acerca de “las cosas”. Decidí transformar mi pena en acción, cambiar la mirada. Este viaje catártico es HECATOMBE.

“Durante mucho tiempo imagino dejar de existir. Imagino un mar de estupefacientes que terminan con mi vida. Ahogada en drogas y alcohol como Janis Joplin, imagino la destrucción total, la hecatombe total”.

LENGUAJES ARTÍSTICOS

HECATOMBE es una pieza donde investigamos en torno a formulas escénicas como la auto-ficción, el teatro documental, el formato audiovisual y la performance. Indagando en la situación de las mujeres, de los seres feminizados en un sistema que es profundamente cruel y competitivo. Re mezclando las fórmulas anteriores y haciéndolas nuestras, que pasen por nosotras para generar así algo propio, algo único y genuino.

Hecatombe es la búsqueda de un lenguaje propio que surge de la mezcla del movimiento expresivo y su conexión con lo textual, lo performático, y la experimentación en torno al sonido a través de la música y el canto. Es la búsqueda de un estar en escena presente y conectado. Es la necesidad de un sistema de trabajo permeable que permita la libertad expresiva del intérprete y la traducción poética de estados emocionales intensos.

Al ser mi primer solo en este nuevo camino de búsqueda y traducción poética, el lenguaje es algo revelador que está determinado por todas las disciplinas que he habitado durante todos estos años de profesión. Un lenguaje de arte en vivo en el sentido de estar presente, y sobre todo un lenguaje que no esté atado a fórmulas argumentativas, y que permitan la libertad poética para traducir artísticamente el universo anteriormente expuesto.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Si tuviera que contarlo de manera figurativa narraría: María, una mujer blanca actriz y hetero sufre una hecatombe emocional y recorre un camino que va desde el sufrimiento mundano hasta la liberación del dolor. Atravesando un proceso epifánico que la termina transformando en una Diosa de la buidedad, en una activista que ha trascendido el sufrimiento para llegar a la sabiduría adquiriendo como Tara y Bodhisattva (Diosas Tibetanas, activistas) las cualidades de la compasión. Pero HECATOMBE renuncia a esquemas argumentales figurativos, a reducciones racionales, situándose en una zona que posibilita la libertad: abordar el discurso desde diferentes prismas en torno a la palabra, desde la deconstrucción del lenguaje o la profundidad del significado. Por eso, aunque esta idea es eje de la pieza, su traducción artística entra dentro de un lenguaje mas cercano a las artes vivas.

Esta obra implica un sistema de trabajo y línea de investigación donde “la actriz” ya no puede seguir complaciendo al público o espectador. Después de 25 años, es la primera vez que la actriz trabaja para ella, desde ella, sin prejuicios ni etiquetas, sin necesidad de que le marquen que está bien y que no, porque no hay bien o mal, simplemente hay estar, hay ser.

“Voglio vendetta. Ma non una vendeta normal. Voglio una vendetta come quella di Medea. Amo come Abigail, amo come Topazio, amo come Cristal. Non darmi lezioni europee su come amare”

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Interpretación, dramaturgia y dirección: María Castañeda La Castañeda

Acompañamiento dramatúrgico, mirada externa: Alberto Cortés

Diseño Iluminación: Carmen Mori

Diseño audiovisual y sonido: La Castañeda

Sonido, montaje sonoro: David González

Audiovisuales, montaje audiovisual: Matthieu Berthelot

Diseño Vestuario: Vicki Vassiliou

Distribución: Jorge Dubarry

Fotografía: Eduardo Rosa

Fotografía cartel: Israel Caballero

Producción: La Castañeda

Alberto Cortés

Málaga 1983. Creador malagueño, formado en Dirección de Escena y Dramaturgia e Historia del Arte. Su inquietud por encontrar las conexiones entre las artes escénicas y las artes plásticas empieza a encontrar sentido a través de su trabajo como director. En 2008 funda la compañía Bajo tierra junto a la creadora Alessandra García. Generador de iniciativas como el festival de escena alternativa de Málaga: El Quirófano, el ciclo Escena Bruta o iniciativas de mediación y comunicación entre artistas y comunidades como Territorio Expansivo. Es también Máster de profesorado por la Universidad de Málaga y desde el 2013 comienza a impartir talleres sobre Nuevas Dramaturgias y Creación Contemporánea a nivel andaluz y más tarde a nivel nacional e internacional. En la actualidad compagina la creación de sus proyectos escénicos, el acompañamiento a otras creadoras y los talleres formativos, junto con otros espacios de gestión y pensamiento contemporáneo. Entre sus creaciones encontramos: Viva la guerra pos verdial, Exit, Historia de Mikoto, Hollywood, Masacre en Nebraska, Baila para mí, Bitch, Yo antes era mejor, Estación Espacial y La teoría de la pelvis. El ardor, One night at the Golden bar, y Analphabet. https://www.comoseralbertocortes.com/

Carmen Mori Prendes

Nacida en Asturias. Actualmente reside en Sevilla.
Es licenciada en Periodismo y Arte Dramático y formada como técnica de iluminación escénica en Sevilla. Amplía su formación técnica con cursos de diseño de iluminación, escenografía, regiduría, producción y gestión cultural. Trabaja habitualmente como técnica de gira y diseñadora de iluminación. Ha realizado puntualmente asistencias técnicas en festivales, coordinación técnica e impartido cursos de iluminación.
Realiza diseños de iluminación para compañías de teatro, danza y música como Leonor Leal, Baldo Ruiz y Paloma Calderón, Isabel Vázquez Excéntrica Producciones, Lucía Vázquez & Satoshi Kudo, Fundición Producciones, Sala Cero Producciones, Teatro del Gallinero, Teatro Exiguo, Trastero 203, La Calabaza Danza Teatro y Mansilla y los Espías, entre otros. Entre los numerosos premios que ha recibido encontramos: Premios Escenario de Sevilla 2022 por Ursitoare de Eva Escudier, XI premios PAD 2020 por Hasekura Project, de Lucía Vázquez & Satoshi Kudo. X premios PAD 2019 por Mazari, de Lucía Vázquez & Satoshi Kudo. Escenarios de Sevilla temporada 2014-2015 por La Suite del Reloj, de José Torres Trío y IV premios PAD 2013 por Distopic, se prohíbe el baile, de Colectivo Malab.

Viki Vassiliou

Hannover 1981. Sastra, patronista, diseñadora de moda y vestuario escénico. Desarrolla su profesión entre Alemania y Sevilla. Formada en la Opera de Colonia, Buehnen der Stadt Köln. Completa sus estudios de patronaje histórico, sombrerería y técnicas de teñidos y estampación en la Ana Siemsen Gewandmeisterschule en Hamburgo. Ha trabajado para diseñadores/as como Rosa Cuervas, Enrique Castaño Claver, Christina Hoyos, Ballet Flamenco de Andalucía, y el Teatro de la Maestranza. Desde 2008 trabaja para su propia marca "Lavique Fashion and Costumes" Ha diseñado vestuario para Leonor Leal Chamorro, el Mes de Danza,Roció Molina y Gabriel Aragú. Nominado por "Deshagase la Luz", a mejor vestuario escénico Premios Pad 2023, y "Los ojos de Bernardo", premio a Mejor vestuario escénico, Escenarios de Sevilla 2024. En teatro ha trabajado con compañías como Teatro del Gallinero, en Jazz en la Pecera (premio especial del jurado en Palma, Feria de teatro en el sur 2018 y Nominación a mejor espectáculo en los premios Lorca de Andalucía).En audiovisual ha realizado la Dirección de vestuario para la película: No, un cuento flamenco de José Luis Tirado. (Nominación: Mejor vestuario premios Asecan 2016) y dirección de vestuario para la película The Skriptwriter de Antonio Barroso en coproducción con la London Film School. Es diseñadora del grupo de jazz O Sister!
https://www laviquefashionandcostumes.com

David González

Sevilla. Técnico de sonido, maquinaria y artista a través del diseño sonoro y djing. Ha actuado en festivales de música como Exit, Fusión o Etnosur y en festivales escénicos: Escena Mobile, Visibles, Ético o El Foc. En la actualidad desarrolla su trabajo en el campo del arte sonoro y la práctica fonográfica a través de instalaciones y proyectos escénicos, audiovisuales y educativos. Es fundador de la compañía Cromo 21 donde realiza el diseño de espacio sonoro en las obras: Circo Sony y Parto al Agua. Además, es miembro de la compañía de Danza Mobile. Realiaza proyectos como: Unboxing del creador Alex Peña, realizado en el Teatro Central de Sevilla en 2024, "Soy un Baile" de Rosa Romero ganador en los premios Pad 2023 a Mejor espectáculo revelación y mejor Intérprete y "Tu hermosura" de Migue López, premio Nazario Investigación y Creación 2023 en el festival FOC. Crea la Banda sonora original y post producción del documental "Cádiz, tierra con memoria" de producciones singulares. En 2023 realiza el diseño sonoro del audio-cuento erótico ilustrado "Parafilia" de María Castañeda editado por Torpedo. Realiza el diseño sonoro en "Remezcla tu ciudad". Un proyecto avalado por Aecid y los Centros Culturales de España en América Latina. Ediciones realizadas hasta la fecha en Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.

Matthieu Berthelot -Berth 99

Nace en Laval, Francia y vive en Sevilla.
Fundador de la compañía Bricabrac Teatro, Apasionaria producciones y Vérsame Mucho. Su trabajo abarca varias disciplinas como la fotografía, la video-creación, el diseño gráfico, además de ser compositor de espacios sonoros y musicales. Realiza la composición del espacio sonoro recibiendo el premio a la Mejor música original por "C'est la vie" en el certamen de Sevilla Joven 2006. También recibe el premio a mejor espectáculo infantil por su obra "El Nuevo Principito" en los premios escenarios de Sevilla 2021. En la 46 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en julio de 2023, recibe el primer premio por la obra "Don Quijote Nómada" y en 2024 es candidato a mejor diseño de espacio escénico y video escena en la XXVII edición de los premios Max de las Artes Escénicas. Formado en gestión cultural, marketing, video-mapping, animación Stop motion e interacción digital entre cuerpo, sonido y luz. También es especialista en iluminación para el teatro de títeres. Ha realizado algunos trabajos en "UNBOXING. Una caja dentro de otra caja de ÁLEX PEÑA, estrenado en el Teatro Central de Sevilla 2024. Además, es técnico de luces e iluminación de compañías como Teatro Clásico de Sevilla, Guiller Garabato o Teatro del Desorden.
http://berth99.com

Jorge Dubarry

Director, dramaturgo y escenógrafo. Se forma en Dirección Escénica y escenografía en el Instituto Andaluz del Teatro.
Ha trabajado con los maestros: Luis Pascual, Michel Azama, Valery Fokin, Gerardjan Rijners, April de Angelis, Perla Jaritonsky, entre otros. En 1998 funda la compañía ¿Por qué teatro? realizando tareas de dirección, interpretación, dramaturgia y escenografía. Además, ha trabajado para otras compañías de teatro, circo y danza, participado en festivales como: Grec, feSt, Feria de Teatro en el Sur. Es director de los laboratorios de creación "Criaturas de Laboratorio" en España e Italia desde 2009. Cofundador de la compañía Teatro del Gallinero, donde trabaja como creador, productor y distribuidor. Jazz en la pecera, último espectáculo de la compañía, recibió el Premio Especial del Jurado en la Feria de Teatro en el Sur 2018 y fue nominado como mejor espectáculo en los Premios Lorca de Teatro Andaluz 2019.En la actualidad, tiene su propia empresa de producción y distribución. Compañía La Contraria, L´explose danza/Paloma Hurtado, La buena compañía, Lola Botello/Cordelia, La Castañeda, son algunos de los colectivos nacionales e internacionales que acompaña en sus proyectos.
https://www.jorgedubarry.com

María Castañeda Cano

Actriz creadora y artista escénica multidisciplinar. Licenciada en Arte Dramático, Diplomada en Interpretación Cinematográfica por el Nuevo Instituto del Cine y Master en Pedagogía por la Universidad Carlos III. Formada en circo, música y canto. Su trayectoria se desarrolla entre Andalucía, Barcelona, Madrid y Argentina, donde ha investigado en diversos estilos como el teatro de objetos, el clown y el teatro callejero, el audiovisual, el teatro clásico y el teatro contemporáneo. Estas incursiones en diversos estilos y disciplinas tan diferentes son significativas a la hora de entender el universo de esta creadora andaluza. Han sido relevantes en su formación encontrarse con: Lidia García, Vicente Fuentes, Esperanza Abad, Hernan Gené, Andrés Lima, Esteban Roel o Guillermo Weickert. Como interprete, ha trabajado con varias compañías entre ellas Teatro Clásico de Sevilla bajo la dirección de Alfonso Zurro. Funda en los últimos 10 años la suya propia: "Teatro del Gallinero," con el que ha participado en Festivales nacionales e internacionales, clásicos y alternativos, y ha ganado varios premios con su último espectáculo "Jazz en la Pecera": ganador del premio Especial del Jurado Feria de Teatro del Sur Palma del Río y nominación a Mejor espectáculo en los premios Lorca de las Artes escénicas de Andalucía. Ha publicado varios textos dramáticos como: El documental escénico "La Covid-19", "Parafilia" o "Psicodrama Musical". Ha dirigido el proyecto de investigación audiovisual y performático: "EL SILENCIO DE LO VIEJO". Realizado en colaboración con el programa Europeo de Cooperación transfronteriza España-Portugal Interreg Magallanes_ICC (Icas Ayuntamiento de Sevilla). Este proyecto ha sido seleccionado para la exposición colectiva "Las edades de la Imagen Hors Pistes", Museo Pompidou Málaga en colaboración con Centre Pompidou París, comisariado por Geraldine Gómez. En este espacio se han podido mostrar piezas audiovisuales dirigidas por María Castañeda como "Saudade" mediometraje documental rodado en Portugal y "Rosario", corto documental. Ha dirigido piezas como: Agua: de amores sexo y otras humedades, Parafilia y "Veraniegas" para el Festivals'illo en Palma de Mallorca. Ha publicado su primer cuento erótico ilustrado "Parafilia", editado por Torpedo, editorial malagueña que ha sido presentado entre otros espacios en el MAF, Festival de Cine de Málaga. Actualmente abre un nuevo camino como directora y actriz creadora. Su primer solo como LA CASTAÑEDA "HECATOMBE", es un proyecto donde investigamos en torno a la búsqueda de una voz propia y un lenguaje y manera de estar en escena cercano a las Artes Vivas y el lenguaje audiovisual, sin abandonar nunca la raíz de lo teatral. Hecatombe es un proyecto en colaboración con el Centro de Creación Coreográfica de Andalucía, del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Residencias artísticas 2024.
Beca Anyell. Residencia artística en Centro de creación Sa Talaia. Teatro principal de Santanyí, Palma 2025.
Estrenado en Diciembre de 2025 en el Teatro Cánovas de Málaga.

MARÍA CASTAÑEDA CANO

LA CASTAÑEDA

castanedacanomaria@gmail.com

600 230 277

www.lacastañeda.es

DISTRIBUCIÓN

Jorge Dubarry

info@jorgedubarry.com

625 381 523

www.jorgedubarry.com