

© Bartek Warzecha

Mothers A Song for Wartime

idea y direcció Marta Górnicka

27 y 28/03/24

Montjuïc. Sala Fabià Puigserver

l'liure

TEMPORADA 23/24

Sobre el espectáculo —> 3

Sinopsis —> 4

En palabras de la compañía —> 5

Entrevista: Marta Górnicka —> 6

La prensa ha dicho... —> 8

Biografía —> 9

Ficha artística —> 11

Información práctica —> 13

Sala de prensa —> 14

La directora y cantante polonesa Marta Górnicka presenta una pieza coral con veintiuna mujeres entre 10 y 71 años, refugiadas de Mariúpol, Kiev, Irpín y Járkov. Un ritual sanador que parte de una shchedrivka, una canción tradicional ucraniana precristiana que hacían solo mujeres y criaturas.

© Bartek Warzecha

Sinopsis

"Nuestro espectáculo trata de las mujeres y la guerra. De los mecanismos de defensa y de responsabilidad. De nuestra reacción a una guerra en Europa. De los rituales de violencia de guerra contra las mujeres y los civiles, que son inmutables."

En este proyecto, la esperanza y el amor trascienden la crueldad humana. En escena: 25 madres ucranianas, polacas, bielorrusas y sus hijos. Las voces traen juegos infantiles ucranianos llenos de vida, canciones tradicionales, hechizos y declaraciones políticas contundentes. Son refugiadas de Mariúpol, Kiev i Bucha. Algunas huyeron de la guerra; otras, de la persecución. Todas tienen un lugar en el Coro de Madres, la encarnación de la sabiduría colectiva y transgeneracional que permite imaginar un mundo sin guerras. Al coro se ajuntan las experiencias individuales y el imaginario colectivo, para sanar a través de la comunidad.

MÉS INFO

www.teatrelliure.com/es/mothers-a-song-for-war-times

En palabras de la compañía

Los rituales bélicos de la violencia contra las mujeres nunca cambian.

La guerra plantea en Europa las cuestiones fundamentales: la responsabilidad frente al peligro y nuestros mecanismos de defensa. A partir de los testigos de madres e hijos – ucranianos, bielorrusos y polacos que han huido de la guerra y la persecución y, finalmente, han sido acogidos en los hogares polacos – Marta Górnicka, directora polaca creadora del Coro de Mujeres y fundadora del Instituto de la Voz Política del Teatro Máksim Gorki de Berlín, ha montado un espectáculo coral con su grupo.

Forman el reparto 21 mujeres ucranianas, polacas y bielorrusas de entre 10 y 71 años, cada una con su experiencia política única y una historia vital diferente, refugiadas de Mariúpol Kiev, Irpín y Járkov. Este CORO DE MADRES PARA LA GUERRA busca una nueva voz coral postópera que se inspira en los corazones femeninos del siglo VII a.C.

Rimas infantiles ucranianas, canciones tradicionales, conjuros y declaraciones políticas se dan cita y se mezclan entre sí. El espectáculo *Mothers A Song for Wartime* comienza con una *shchedrivka*, una canción tradicional ucraniana, un deseo de felicidad y de renacimiento del mundo. Se remonta a la época precristiana y es probable que tenga miles de años. El ritual de cantar una *shchedrivka*, lo hacían sólo las mujeres, o las mujeres y las criaturas, y siempre iba dirigido a una persona en particular. La gente creía en el poder de la canción y se confiaba en que sus palabras y los buenos deseos se harían realidad. Hoy, estos deseos cantados se dirigen a todo el mundo una vez más y de por vida.

“En el pasado, el corazón debía santificar la unidad de la vida y proporcionar un renacimiento, una recuperación. Era la fuerza opuesta a la aniquilación. Nuestro espectáculo se inspira en esta fuerza.”

Marta Górnicka

ENTREVISTA

Hablando con Marta Górnicka

Entrevista realizada por
Moira Dalant en el marco del
Festival de Aviñón 2023

Su nuevo proyecto ofrece a las mujeres víctimas de la guerra un espacio en el que hablar.

Llevo varios meses trabajando en un taller en Varsovia con un grupo de 21 mujeres afectadas por la pesadilla de la guerra en Ucrania y la opresión de la persecución política en Bielorrusia. Y con quienes les cobijaron en Varsovia. También trabajo simultáneamente con etnomusicólogos ucranianos en busca de lo que la guerra es incapaz de tocar: la tradición de la voz viva y el canto ucraniano. La paradoja de esta guerra es que gracias a ella penetramos tan profundamente en la cultura de Ucrania.

El coro es para mí y para el grupo de mujeres con las que trabajo una herramienta para mirar los mecanismos de defensa que la guerra activa en nosotros, una herramienta para recuperar la memoria, pero también la voz y el lenguaje. Pero no la voz de las mujeres como víctimas de la guerra, al contrario, como sus protagonistas.

El conjunto transgeneracional está formado por mujeres de entre 8 y 71 años. Proceden de Kiev y Járkov. Son supervivientes. Son refugiadas. Las que huyeron con sus hijos a Polonia, Varsovia u otras ciudades de Europa y más allá, quieren hablar hoy, utilizar el poder de su voz para llamar al innumerable.

Una de ellas, Natalia, trajo a Varsovia una sola cosa que quería salvar de la guerra. El *Bandura*, un instrumento tradicional ucraniano que no quería dejar en la guerra. Este instrumento es un símbolo del poder de la voz y la fuerza de las mujeres. El libreto de *Mothers* y el espectáculo para el tiempo de guerra, que creamos juntos, empezarán con una canción, que es un antiguo ritual, una canción – un deseo de prosperidad, vida y renacimiento. Se trata de encontrar juntos lo que está vivo entre escombros. En una reunión, en el coro.

Lleva tiempo trabajando con su forma de teatro político CHORUS THEATRE. ¿Cómo surgió esa idea?

El coro es un medio ideal para evocar lo político, en el sentido griego del término, es decir, el lugar donde se debaten los temas que preocupan a los ciudadanos, es decir, los temas

relacionados con el Estado. En su forma, el discurso coral comporta una fuerte dimensión política. Llevo varios años trabajando con el Teatro Coral. Empecé mi investigación en 2010 en el Instituto de Teatro de Varsovia, donde tuve la libertad de explorar experimentalmente esta forma. Esto me permitió crear el nuevo alfabeto para CHORUS, un nuevo tipo de texto, libreto, el nuevo entrenamiento vocal/corporal a actores y actrices e intentar una exploración artística que resultó en la creación del Instituto de Voz Política (PVI) en el Teatro Maxim Gorki de Berlín. El primer espectáculo nacido de esta investigación, en 2010, fue THIS IS THE CHORUS SPEAKING *on sis to eight hours*, sólo de seis a ocho horas en Varsovia, que después presentamos en muchos países distintos de Europa. Le siguió *Magnificat* en el 2011, una obra sobre cómo la iglesia católica usurpa el poder sobre el cuerpo de las mujeres polacas que representamos notablemente en Francia en el 2015, en la Gran Halle de la Villette, Le Maillon Strasbourg, el Festival de Lyon, Marsella y otros. La mayoría de las veces, necesito reunir a gente para talleres de investigación. Lo importante no es la edad, el sexo, la experiencia artística o la trayectoria vital de los participantes, sino que todos aquellos han experimentado antagonismos, o conflictos armados. Chorus entró en lugares de difícil acceso, focos políticos o zonas de guerra. En Israel, reuní a mujeres y niños israelíes y palestinos con soldados israelíes. Trabajé en el mayor gueto romaní de Europa, en Eslovaquia, o en Polonia, durante grandes conflictos en torno a nuestra Constitución. Esta vez trabajo con mujeres que han vivido el exilio, que se han convertido en refugiadas políticas.

Este coro femenino es percibido como reconfortante y reparador por toda una comunidad.

Veo el trabajo en el coro como un enorme laboratorio de Prácticas para la transformación comunitaria. No es un sitio para representar la realidad sino para mostrar la realidad en monstruosa condensación. El coro fue concebido originalmente como una práctica comunitaria y redentora de la sociedad, y es anterior al teatro. Esta práctica es necesaria para cuestionar los problemas que surgen en la

sociedad, es una herramienta indispensable de catarsis. El coro es un lugar ideal para expresar los mecanismos de los conflictos que existen en las sociedades. Al reunir a individuos de todas las trayectorias vitales, el coro expresa una inteligencia colectiva que atraviesa generaciones y nos permite imaginar lo inimaginable. Intento conectar mi trabajo con esa fuerza vital que existe en el coro, que desafía la aniquilación. Se trata de la pluralidad, de un lugar donde podemos compartir herramientas, contar historias y practicar lo que nos conecta a todos.

¿Se convierte *Mothers A Song for a Wartime* en un canto a la esperanza?

Desde el principio, la práctica del coro empezó con lo femenino. Una comunidad de mujeres que transmiten voz y sabiduría intergeneracional. Las mujeres se reunían y cantaban para curar comunidades, unir a la gente, dar esperanza, pero también para revelar lo más difícil, lo indecible. *Mothers A Song for Wartime* intenta reconectar con el propósito primordial del coro: la santificación de la preciosidad de la vida, guiada por ese deseo de sanación. El gran poder del coro es construir juntos, que es exactamente lo contrario a un sistema represivo. Por eso este nuevo proyecto reúne a mujeres ucranianas exiliadas que han encontrado refugio en Varsovia, Polonia, huyendo de la guerra y la persecución con sus hijos. Sea cual sea el trabajo que emprenda con el teatro coral, el objetivo es siempre reflexionar sobre los eventos sociopolíticos más difíciles y desafiantes de nuestra realidad, y aportar una nueva voz, un lenguaje y unas visiones diferentes tanto de la historia como las historias individuales.

***Mothers A Song for a Wartime* hace referencia a canciones populares como las *shchedrivkas*, así como la poetisa Lesya Ukrainka, entre otras...**

Las *shchedrivkas* son canciones cantadas por mujeres y niños para dar la bienvenida a la primavera y celebrar la renovación de la naturaleza. Estas canciones rituales, que se

remontan a la época precristiana, se cantaban en los pueblos: mujeres y niños entraban en las casas para ofrecer su canción a cada persona y familia, para desearles alegría, salud y futuro próspero. Creían que sus palabras se harían realidad, tanto las canciones esperanzadoras como las maldiciones, y cambiarían el curso de las cosas. La parte musical del proyecto para mí, puesto que refleja la riqueza de las canciones tradicionales ucranianas, que son sobre todo canciones de afirmación de la vida, que celebran la vida, los árboles, los pájaros.

Las canciones infantiles, las canciones de cuna y los poemas para niños de la poetisa ucraniana Lesya Ukrainka también desempeñan un papel fundamental. El coro de *Mothers* habla, llora, susurra y canta los poemas y testigos mezclados con declaraciones políticas contemporáneas. Todo ocurre entre la música y el lenguaje.

La guerra se convierte en el tema central de cualquier pensamiento político.

No hay historia fuera de la guerra como decía Brecht. El tema de la guerra y el holocausto es algo que me preocupa desde hace años. Cuando dirigí *M(other) Courage* en Alemania, me sorprendió la contemporánea que seguía pareciendo la obra. La guerra en Ucrania dura ya un año y cinco meses. Una guerra que quizá desaparece de vez en cuando de nuestro campo de visión. Así que en un momento necesitamos prácticas llevadas al coro. Necesitamos teatro de nuevas formas de solidaridad. Sabemos que los civiles y las mujeres son primeras víctimas de las guerras, sabemos que las violaciones en tiempo de guerra son algo de lo que la sociedad no habla... El trabajo del coro es mostrar lo que tiende a enterrarse o esconderse. Hoy en día, el 30% de las mujeres participan activamente en el esfuerzo bélico de Ucrania. Quería tanto desvelar estos papeles asignados como darles voz, para que por fin podamos escuchar sus posturas, tanto si aceptan como si rechazan esos papeles que se les han asignado durante tanto tiempo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA La Prensa ha dicho..

Mothers A Song for Wartime de Marta Górnicka, es una propuesta de gran poder teatral y político.

Manuel Piolat Soleymat- La Terrasse

Esta hora es una eternidad y un miedo agobiante. Han visto y experimentado cosas para las cuales no hay palabras. Sobre las que hablan y cantan aquí juntas, de manera clara y estricta forma con una actitud que conmueve y estremece.

Rüdiger Schaper – Tagesspiegel

La grandeza humana contra la brutalidad de la guerra. Esta velada es un relato coral desde la fuerza del individuo, que habla de una violencia oscura y acaba en una humanidad luminosa.

“El arma milagrosa de Marta Górnicka contra la guerra en Berlín Maxim Gorki Theatre”

Doris Meierhenrich – Berliner Zeitung

A *Mothers* la artista Marta Górnicka propone una potente reactivación política del antiguo coro.

Caroline Chatelet – Scenenweb.fr

La última encarnación del proyecto coral de Marta Górnicka es una derivación fuerte, conmovedora, perfectamente construida e interpretada por una mujer experimentada por la guerra y la dictadura.

Aneta Kyzioł – Polityka

Shchedrivka, interpretada por un coro de abuelas, madres e hijas, es sencillamente conmovedora. Y por varias razones. En primer lugar, porque intenta recuperar la voz y el lugar donde esta voz puede ser escuchada. En segundo lugar, porque contiene deseos para todos nosotros. En tercer lugar, por el homenaje a la tradición del canto ucraniano, una voz viva.

Wiktoria Tabak – Didaskalia

El Teatre Le Maillon d’Estrasburg presenta el estreno en Francia de *Mothers A Song for Wartime* de la directora polaca Marta Górnicka. Cuando un coro de mujeres habla de la realidad de la actual guerra, haciendo del teatro un arte en contacto directo con el presente. Esta propuesta de gran fuerza teatral y política estará en el programa del próximo Festival de Aviñón.

Manuel Piolat Soleymat – La T

Según el semanario Polityka, *Mothers A Song for Wartime* es uno de los 10 mejores espectáculos en Polonia en s 2023

© Esa Rothof

BIOGRAFÍA

idea y dirección

Marta Górnicka

Licenciada en Dirección Dramática por la Academia Nacional de Arte Dramático Aleksander Zelwerowicz de Varsovia y por la Escuela Superior de Música Frederic Chopin de Varsovia. Górnicka crea un teatro coral único, en el que las voces y los cuerpos de los intérpretes, individualmente y combinados, son instrumentos intrínsecamente políticos. Utiliza varios formatos corales para instigar la confrontación con realidades insoportables. Górnicka utiliza el escenario como plataforma para representar discursos de conflicto y resolución, creando oportunidades para que los miembros de la comunidad expresen sus opiniones y reconozcan a la humanidad común de los demás.

En los años 2009-2014 en el Instituto de Teatro Zbigniew Raszewski de Varsovia creó su propio concepto del coro de mujeres un teatro coral trágica moderna. El nacimiento del grupo estuvo acompañado de la idea de “recuperar la voz femenina” y crear un teatro coral posmoderno – un concepto estético, formal e ideológico del teatro que combina el poder de la voz/cuerpo colectivo, que es la fuente de la escena occidental, con la crítica contemporánea del lenguaje como herramienta de poder. Ha creado destacados proyectos sociales y artísticos, entre ellos: en Israel *Mother Courage Won't Remain Silent. A Chorus for Wartime* (2014), Alemania *Grundgesetz Ein Chorischer Stresstest* Berlin (2018; Grundgestez – Federal Constitutional Court Karlsruhe, Jedem das Seine – Kammerspiele Munich, Still Life –

Maxim Gorki Theater, Berlin 2021) o en Polonia *Here the Choir speaks* 2010, *Magnificat* 2011, *Hymn to Love* 2017, *Constitution for the Chorus of Poles* 2019. Documentación detallada, así como una lista de premios y más de 70 festivales de todo el mundo en el que ha exhibido las obras de Marta Górnicka, están disponibles en <https://www.gornicka.com/>.

Los espectáculos de Górnicka *This is the chorus speaking*, *Magnificat*, *Requiemachine*, *M(other) Courage*, *Hymn to Love*, fueron invitados y presentados durante todo el mundo a teatros y festivales como: Berliner Festspiele, Athens & Epidaurus Festival a Atenas, Festival Internacional de Teatro MESS en Sarajevo, New SPIELART Festival a Munich Festival Internacional de ThéâtreSENS INTERDITS en Lyon (Francia), Festival Internaional de Teatre THEATERSPEKTAKEL a Zurich, Festival METTRE EN SCENE – Rennes, LESSINGSTAGE en Thalia Theater d’Hamburg, SPRING Festival Utrechtand HERBSTSALON Berlin. Ha dirigido talleres de teatro a prestigiosos escenarios como el Piccolo Teatro di Milano (Italia), el X-TgeaterTokio (Japón), el Kammerspiele de Múnich, el Thalia Theater de Hamburgo (Alemania), el Teatro Nacional de Theran (Irán) y muchos más.

En las actuaciones y proyectos sociales de Górnicka, el coro funciona como metonimia de la comunidad, exponiendo sus tensiones inherentes, revelando los mecanismos de exclusión y consolidación de la comunidad, hablando de sus relaciones de poder y dominación. Al mismo tiempo, el coro, en sus actuaciones es siempre una experiencia comunitaria real, que abre el acceso a rituales y prácticas comunales que son fuente para la comunidad a nivel extranjero, cuerpo y voz. Por tanto, tienen tanto un potencial crítico como el poder de un ritual renovado: son un laboratorio vivo para examinar y establecer una comunidad.

Es ganador en múltiples ocasiones del ranking del portal alemán Nachtcritik a la mejor obra del año en Alemania y países de habla alemana, ganadora del Premio a la Mejor Dirección – Fast Forward European Directing Festival. El 2019, Marta Górnicka ganó el premio *Polityka’s Passport* por el “concepto contemporáneo del antiguo coro como vehículo de cambio artístico social”.

En 2022, Marta Górnicka fue nombrada profesora visitante Bertolt Brecht en el Centro de Competencia Teatral de la Universidad de Leipzig. La cátedra Bertolt Brecht se concede a artistas destacados de los ámbitos del teatro, la danza, la performance y el arte multimedia. Desde 2019, desarrolla el Instituto de la Voz Política en el Teatro Maxim Gorki de Berlín. El instituto es un centro de taller para trabajar con la voz y el cuerpo colectivo y el lenguaje es un laboratorio social que trabaja para construir comunidades abiertas y diversas y enfrentan estrategias de resistencia y crítica hacia la violencia en la vida social.

Ficha artística

IDEA Y DIRECCIÓN

Marta Górnicka

INTÉRPRETES

Katerina Aleinikova
Svitlana Berestovska
Sasha Cherkas
Palina Dabravolskaja
Katarzyna Jaźnicka
Ewa Konstanciak
Liza Kozlova
Anastasiia Kulinich
Natalia Mazur
Kamila Michalska
Hanna Mykhailova
Svitlana Onischak
Kateryna Taran
Valeriia Obodianska
Yuliia Ridna
Maria Robaszkiewicz
Polina Shkliar
Aleksandra Sroka
Maria Tabachuk
Bohdana Zazhytska
Elena Zui-Voitechovskaya

LIBRETO

Marta Górnicka & Ensemble

MÚSICA

Wojciech Frycz, Marta Górnicka,
piezas tradicionales ucranianas,
bielorusas y polacas, y una cita de
Shchedryk de Mykola Leontovych

COREOGRAFÍA

Evelin Facchini

ESPACIO ESCÉNICO

Robert Rumas

VESTUARIO

Joanna Załęska

ILUMINACIÓN

Artur Sienicki

VÍDEO Y DOCUMENTACIÓN VISUAL

Michał Rumas y Justyna Orłowska

VIDEOPROYECCIONES

Michał Jankowski

ASESORAMIENTO DRAMATÚRGICO

Olga Byrska y Maria Jasińska

PREPARACIÓN VOCAL

Joanna Piech-Sławecka

AYUDANTA DE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA

Bazhena Shamovich

AYUDANTA DE COREOGRAFÍA

Maria Bijak

TALLER DE MOVIMIENTO

Krystyna Lama Szydłowska

TRADUCCIONES DEL LIBRETO

Olesya Mamchych (ucraniano), Maria
Pushkina (bielorruso), Aleksandra
Paszkowska (inglés) y Olaf Khul
(alemán)

ASESORA DE ETNOMUSICOLOGÍA UCRANIANA

Anna Ohrimchuk

ASESORA DE JUEGOS INFANTILES UCRANIANOS

Venera Ibragimova

INTÉRPRETE EN LOS ENSAYOS

Marharyta Huretskaya

SUBTÍTULOS

Zofia Szymanowska (inglés) y
Noucinemart (catalán)

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Marta Kuzmiak e Iwa Ostrowska
(CHORUS OF WOMEN Foundation) y
Magdalena Płyżewska (Teatr
Powszechny)

Y LOS EQUIPOS DEL

Teatre Lliure

MENCIONES

El libreto de este espectáculo se presentó en el Festival de Aviñón el 23 de julio de 2023 en lectura dramatizada.

El espectáculo se estrenó el 29 de septiembre de 2023 en el Teatr Powszechny de Varsovia (Polonia).

PRODUCCIÓN

CHORUS OF WOMEN Foundation (Varsovia) y Maxim Gorki Theater (Berlín)

EN COPRODUCCIÓN CON

Teatr Powszechny (Varsovia), Festival d'Avignon; Maillon Theatre De Strasbourg Scene europeenne, Spring Performing Arts Festival (Utrecht) y Tangente St. Polten – Festival Fur Gegenwartskultur (Austria)

CON EL APOYO DE

Teatr Dramatyczny (Varsovia), Nowy Teatr (Varsovia), Ukrainian Institute For Freedom Foundation (Varsòvia) -una organización pública independiente sin ánimo de lucro con sede en Varsovia que trabaja para migrantes de Ucrania, Chechenia, Bielorrusia y Tadjikistán-, "Przystanek Świetlica" -un centro recreativo para niños y adolescentes migrantes- y The "Sunflower" Solidary Community Center -en apoyo a la comunidad artística ucraniana en Varsovia

SUBVENCIONADO POR

Ayuntamiento de Varsovia

Información práctica

HORARIO

A las 19.00 h

DURACIÓN

1 h

ESPACIO

Sala Fabià Puigserver

IDIOMA

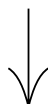
En polaco, ucraniano y bielorruso subtítulos en catalán e inglés

PRECIO

11 € – 32 €

Sala de prensa

Para descargarse todos los materiales informativos (dosieres, notas de prensa, videos, fotos) o tener acceso a material de referencia (listas de reproducción, etc.)

www.teatrelliure.com/es/sala-de-prensa-mothers-a-song-for-wartime

CONTACTO PRENSA

Mar Solà

M. 675 449 886

premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

membre de

mitos21

apropa cultura

amb la col·laboració de

Sabadell Fundació

mitjans patrocinadors

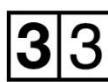
LA VANGUARDIA

TimeOut BARCELONA

mitjans col·laboradors

CATALUNYA RÀDIO

amb el suport de

entitats col·laboradores

LLLL institut ramon llull

convenis de col·laboració amb

UNIVERSITAT DE BARCELONA

FUNDACIÓ CARULLA