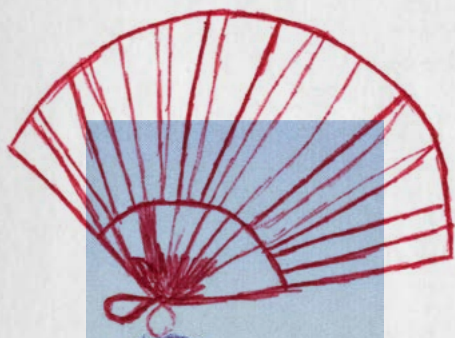

Refón

Una obra de María Gómez-Comino Mata

magocomo producciones

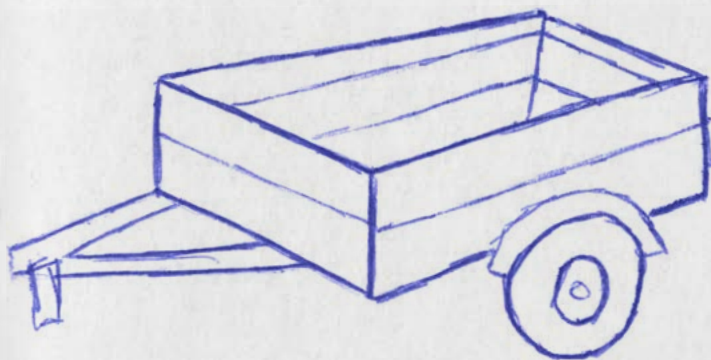

SINOPSIS

La verbena ha terminado y a Sol le toca volver a la ciudad. El problema es que este verano el pueblo se le ha metido demasiado dentro. La casa familiar, las noches a la fresca, los amigos y Juan, han puesto patas arriba todo lo que creía tener claro. Y mientras intenta decidir dónde está su sitio, Sol descubre que quizá no es tan distinta de su abuela ni de aquellas mujeres de pueblo que siempre creyó de otro tiempo. Entre refranes, canciones, bailes y cháchara tendrá una noche para averiguar si aquello era solo un verano... o si la que estaba de paso era ella.

SOBRE EL PROYECTO

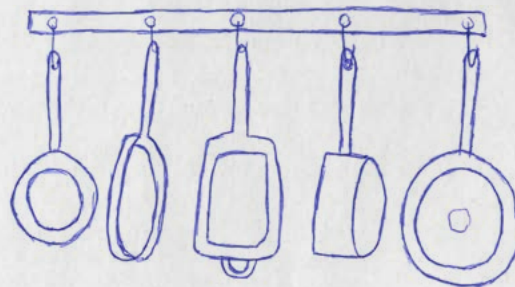
REFRÁN es un viaje escénico y musical por la esencia de nuestros pueblos, sus raíces, su folclore y su particular manera de entender la vida, revisitado desde una mirada contemporánea, libre y desprejuiciada. Un homenaje a nuestras abuelas y a todas esas mujeres que, entre trabajo, cuidados, canciones, recetas y refranes, nos dejaron una herencia que sigue latiendo en nosotras. Porque quizá aquellas mujeres que creemos de otro tiempo se parecen a nosotras mucho más de lo que imaginamos.

NOTAS DE LA DIRECTORA - CONTEXTO

REFRÁN nace de una necesidad íntima: volver la mirada hacia quienes estuvieron antes que nosotras y preguntarnos cuánto de ellas sigue habitándonos. La figura de Pepa, mi abuela, se convierte en el punto de partida de un diálogo entre generaciones, entre una mujer que aprendió a entender el mundo a través de refranes, coplas, intuiciones y saberes populares, y otra que ha crecido rodeada de conceptos, teorías y nuevas formas de nombrar la libertad, el amor o la autonomía.

Durante tiempo pensé que nuestras vidas pertenecían a mundos muy distintos. Sin embargo, al mirar con más atención, descubrí que muchas de las contradicciones, deseos, miedos y preguntas que me atraviesan hoy ya estaban presentes en aquellas mujeres que nos precedieron. Mujeres que quizá nunca hablaron de feminismo o independencia en nuestros términos, pero que aprendieron a conquistar espacios de libertad dentro de los márgenes que les fueron impuestos. Trabajaron, cuidaron, amaron, resistieron y encontraron en el humor, la música, la palabra y la comunidad una forma de sostenerse y de seguir adelante.

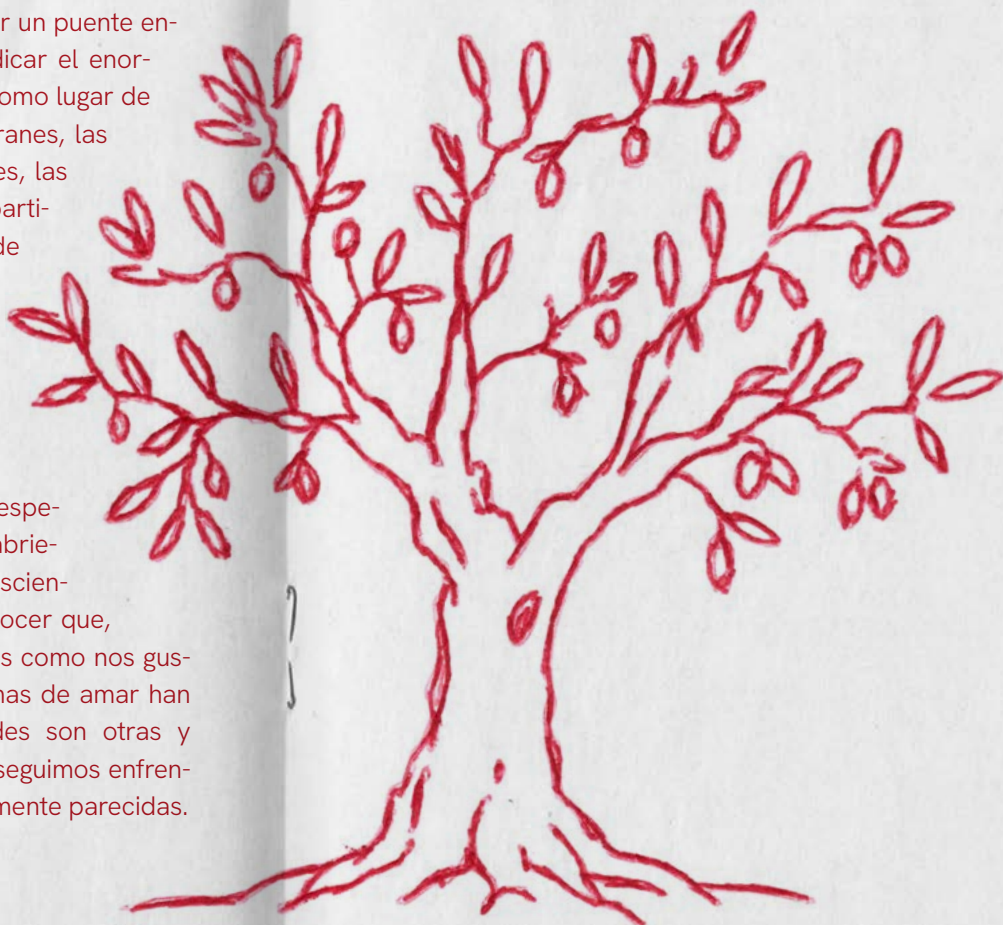
REFRÁN nace de una necesidad íntima: volver la mirada hacia quienes estuvieron antes que nosotras y preguntarnos cuánto de ellas sigue habitándonos. La figura de Pepa, mi abuela, se convierte en el punto de partida de un diálogo entre generaciones, entre una mujer que aprendió a entender el mundo a través de refranes, coplas, intuiciones y saberes populares, y otra que ha crecido rodeada de conceptos, teorías y nuevas formas de nombrar la libertad, el amor o la autonomía.

Durante tiempo pensé que nuestras vidas pertenecían a mundos muy distintos. Sin embargo, al mirar con más atención, descubrí que muchas de las contradicciones, deseos, miedos y preguntas que me atraviesan hoy ya estaban presentes en aquellas mujeres que nos precedieron. Mujeres que quizá nunca hablaron de feminismo o independencia en nuestros términos, pero que aprendieron a conquistar espacios de libertad dentro de los márgenes que les fueron impuestos. Trabajaron, cuidaron, amaron, resistieron y encontraron en el humor, la música, la palabra y la comunidad una forma de sostenerse y de seguir adelante.

Desde ahí, REFRÁN busca tender un puente entre pasado y presente y reivindicar el enorme valor del universo popular como lugar de memoria y transmisión. Los refranes, las canciones, las recetas, los moteles, las costumbres o las historias compartidas no aparecen como piezas de un pasado que debamos conservar intacto, sino como una materia viva que podemos revisar, cuestionar, transformar y traer hasta nuestro presente.

La obra quiere poner en valor especialmente a esas mujeres que abrieron camino sin ser siempre conscientes de estar haciéndolo y reconocer que, quizá, no distamos tanto de ellas como nos gusta pensar. Porque nuestras formas de amar han cambiado, nuestras posibilidades son otras y nuestro lenguaje también, pero seguimos enfrentándonos a preguntas profundamente parecidas.

PERSONAJES

SOL

Es una mujer joven, formada y aparentemente segura de la identidad que ha construido lejos del pueblo. Se piensa independiente, moderna y emocionalmente consciente, convencida de que ama de una manera distinta a las generaciones que la precedieron. Para ella, el pueblo representa sus raíces, pero también un pasado del que creyó haberse distanciado.

Sin embargo, tras la verbena, el deseo y la incertidumbre hacen tambalear sus certezas. Entre quedarse o marcharse, protegerse o entregarse, Sol descubre que no puede racionalizar todo lo que siente y que quizá no está tan lejos de las mujeres que vinieron antes que ella. Su recorrido consiste en reconciliar independencia y vulnerabilidad, raíz y contemporaneidad, comprendiendo que ser libre no significa estar por encima de la emoción, sino poder sentirla sin dejar de ser una misma.

JUAN

Juan es un joven del pueblo que encarna el arraigo, la continuidad y la elección consciente de quedarse. Su vínculo con la tierra, la familia y la comunidad no nace de la falta de alternativas, sino de un sentimiento profundo de pertenencia. El humor, cierta torpeza y la espontaneidad podrían definir al “aceituno”, mote heredado y por el que lo conocen sus paisanos.

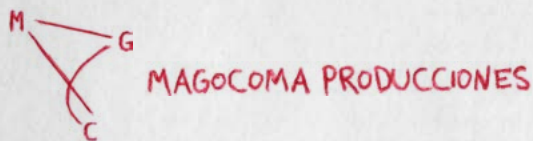
Frente al movimiento constante de Sol, Juan representa lo que permanece, aunque su relación con ella despierta por primera vez una duda que nunca había necesitado plantearse. No quiere que Sol renuncie a su camino, pero tampoco desea abandonar el suyo. Su conflicto reside precisamente ahí: en descubrir que pertenecer a un lugar no significa permanecer intacto. Juan no representa un pasado inmóvil, sino a alguien profundamente arraigado que empieza a preguntarse cuánto puede cambiar sin dejar de ser quien es.

ABUELA

La Abuela es la memoria viva que atraviesa REFRÁN. Mujer marcada por otra época y por las dificultades de su tiempo, convirtió los refranes, la jota y la cultura oral en una forma de comprender y afrontar la vida. Su voz está cargada de ironía, lucidez, resistencia y una sabiduría construida desde la experiencia.

Más que representar el pasado, encarna la herencia femenina que sigue presente en Sol. A través de ella, la obra revela que muchas de las preguntas sobre el amor, la autonomía y la supervivencia ya existían antes de que aprendiéramos a nombrarlas. La Abuela es raíz, memoria y una modernidad silenciosa que continúa transformándose de generación en generación.

Magocom producciones es el alter ego de María Gómez-Comino. 2015 es el comienzo de esta andadura en la producción de espectáculos teatrales y audiovisuales hasta el día de hoy. Desde Alcázar de San Juan, tierra de molinos de viento y solano por la noche, se articula toda su trayectoria que discurre en revisitar y abordar lo cotidiano, la tradición, desde el prisma del humor.

La andadura comenzó con la obra teatral Pantone 361. Respaldada por el dramaturgo Juan Mayorga, la estrena en el Teatro Lara de Madrid con éxito de crítica y público. Tras su paso por el Lara la obra se traslada a la sala Off de la Latina para estar en cartel durante seis meses. Posteriormente la obra ha recorrido gran parte de la geografía española: Cádiz, Salamanca, Albacete, Alcázar de San Juan, Granada... han sido algunas de las ciudades en las que han podido disfrutar de esta comedia que habla sobre el miedo a lo que es diferente y la tolerancia. La dramaturgia de Pantone 361 ha ganado el **primer premio del Certamen Calamonte Joven 2018, Premio del público mejor obra teatral del festival nacional de teatro de Mérida o Premio a la mejor dramaturgia de la Muestra de teatro provincial de Ciudad Real.**

Ha colaborado con el departamento de divulgación científica y el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid para crear una obra teatral sobre la tecnología 5G (El internet de las cosas). Nace **5G a escena**, una obra con fines

pedagógicos que se estrenó en dicha universidad además de ser representada para diferentes centros educativos.

Taquito de Jamón, es otra de sus comedias que recibe el **premio Jóvenes Creadores de Madrid** y ha sido representada en las salas como La Escalera de Jacob y el Escondite Teatro de Madrid.

Las Alcaldas, una obra teatral coescrita con Enrique Godoy, basada en el entremés de Miguel de Cervantes La elección de los alcaldes de Daganzo. El proyecto se ha representado en el **Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro**, Nave 73 o el Festival Talent Madrid organizado por los **Teatro del Canal**. La obra **ha ganado el Certamen ArganzuelOROS** organizado por la Fundación Silgo de Oro.

Jerónima es su último proyecto que interviene la figura de sor Jerónima, monja clarisa del siglo XVI con textos de Ana de Cristo. El texto ha sido **ganador del Certamen Calamonte Joven 2025** y se ha representado dentro de la 49 edición del **Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro**.

En el apartado audiovisual se ha creado la serie de ficción titulada **Lourdes y Concha**, una comedia de situación que ha sido seleccionada en la 17ª edición del festival de cine de Alicante y galardonada con el **Premio del Público del Festival Serializados 2021** y con el **premio Links en el Cerdanya film festival**.

PROPUESTA MUSICAL

El espíritu musical de la obra nace de la reivindicación de la tradición desde una mirada contemporánea. No se plantea como un ejercicio de arqueología musicológica ni como una reconstrucción nostálgica del pasado, sino como una reflexión sobre lo que hemos heredado: ¿qué permanece hoy de la jota, de la seguidilla y de las músicas de nuestras abuelas? ¿Cómo nos relacionamos con ese legado desde nuestra propia realidad?

La propuesta parte de la convicción de que la tradición no es una pieza inmóvil que deba conservarse intacta, sino una materia viva, transmitida y transformada de generación en generación. La obra recoge sus ritmos, melodías, formas de cantar, letras e instrumentos populares para ponerlos en contacto con los lenguajes sonoros y las herramientas tecnológicas del presente.

De este encuentro surge un universo de tecno-folclore en el que lo acústico y lo electrónico, lejos de competir, se complementan. El pandero, la sartén, el mortero, la guitarra, las palmas y la percusión corporal conviven con bases electrónicas, texturas procesadas y sonoridades contem-

poráneas. La electrónica no aparece como un revestimiento añadido a la música tradicional, sino como una prolongación de su impulso rítmico, colectivo y performativo.

La música se interpreta en directo y forma parte esencial de la acción dramática. Los intérpretes cantan, tocan y generan el espacio sonoro desde la propia escena, convirtiendo los instrumentos, los objetos cotidianos y sus cuerpos en elementos musicales y teatrales. De este modo, la música no se limita a acompañar la narración: interviene en ella, la articula y contribuye a construir el vínculo entre los personajes, la memoria y el territorio.

La propuesta busca, en definitiva, acercarse a la tradición sin idealizarla ni tratarla como algo intocable. No se trata de reproducir exactamente la música de nuestras abuelas, sino de entender qué queda de ella en nosotros y qué podemos hacer hoy con todo ese legado.

PROPUESTA ESCÉNICA

ILUMINACIÓN

El diseño de iluminación de Refrán construye un espacio cálido y evocador, estrechamente ligado al carácter popular y a la memoria que atraviesan la pieza. Buscando el modelar los cuerpos, generar profundidad y acompañar los cambios emocionales y musicales. La iluminación juega el contraste entre zonas de luz y sombra. Las tonalidades cálidas remiten a la verbena, a lo doméstico y a una memoria compartida, mientras que los puntuales fríos y contrastados apoyan los apartes de los protagonistas. Espacios íntimos y contenidos. La iluminación ayuda a entender los planos narrativos de la pieza que articula el viaje entre presente, recuerdo y tradición.

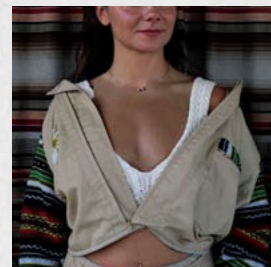
ESCENOGRAFÍA

Se articula en torno a una estructura abierta y permeable, una suerte de arquitectura mínima que delimita el espacio sin encerrarlo y que nos evoca a un tenderete típico de mercadillo. Sobre ella aparecen tejidos típicos manchegos, objetos cotidianos de cocina y labranza que nos remiten a lo familiar, a la verbena y a una memoria colectiva reconocible.

Lejos de plantear una reconstrucción costumbrista, estos materiales se descontextualizan y reorganizan desde una mirada contemporánea. Un espacio vivo y transformable donde lo popular no funciona como decorado, sino como materia escénica, poniendo en diálogo tradición, memoria y presente.

VESTUARIO

Partimos de monos de trabajo que mutan que se resignifican a través de la incorporación de tejidos manchegos orginales. Lo cotidiano y lo heredado. El resultado propone un diálogo entre trabajo, identidad y tradición, recuperando la raíz sin reproducirlo literalmente desde lo estanco, sino reinterpretándolo desde una mirada desprejuiciada.

EQUIPO

ELENCO

CARMELA MÉNDEZ

Graduada en filología hispánica. Cuenta con una amplia trayectoria en teatro, habiendo trabajado en montajes dirigidos por Juan Codina, Vanessa Rasero, Juando Martínez o Sonia Almarcha, entre otros, con presencia en espacios como el Teatro de la Abadía.

En el ámbito audiovisual ha participado en proyectos de ficción y videoclips musicales. Está formada en interpretación, creación escénica y dirección teatral, con estudios en lenguas modernas y lingüística.

JAIME RUBIO

Estudia música y composición. Desarrolla su trabajo principalmente en el ámbito escénico, combinando interpretación y música en proyectos teatrales y musicales. Cuenta con formación en interpretación y canto, y destaca por su versatilidad escénica, su presencia interpretativa y su capacidad para el trabajo coral y de creación colectiva. Ha participado en distintos montajes y propuestas artísticas, consolidando un perfil polivalente que integra palabra, cuerpo y voz.

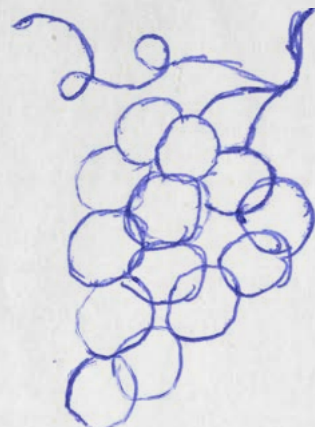
EQUIPO ARTÍSTICO

MARÍA GÓMEZ-COMINO

Directora y dramaturga nacida en 1991 en Alcazar de San Juan (Ciudad Real). A medio camino entre la Mancha y Madrid, su carrera transita entre el teatro y audiovisual, dedicándose a revisar la tradición y lo clásico desde el prisma del humor.

Es graduada en Comunicación Audiovisual, Máster en Dirección de Ficción y Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III. Se ha formado en Dirección de cine en la ESCAC y en la ECAM. Se ha especializado en dirección escénica en teatro contemporáneo en Cuarta Pared y escritura de comedia de la mano de Juan C. Rubio.

EQUIPO ARTÍSTICO

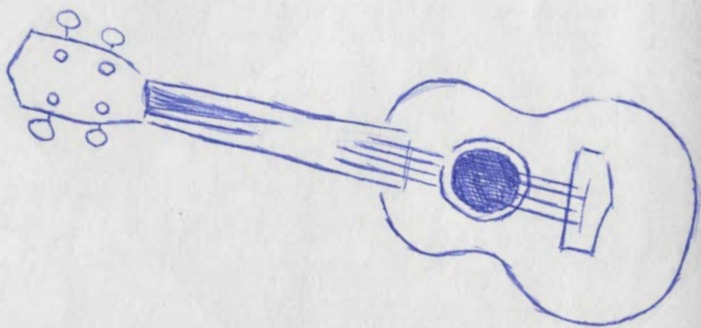
JULIO PONCE

Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ha estudiado música desde niño. Tras finalizar el Grado Profesional de Piano Clásico, realizó el Grado en Interpretación de Música Moderna, con la especialidad de Piano Jazz, en la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid).

Después estudió el Máster de Composición de Bandas Sonoras y Música para Medios Audiovisuales en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Ha tenido la oportunidad de grabar algunas de sus

composiciones con la Bratislava Symphony Orchestra, en Eslovaquia, poniendo así música a varios cortometrajes.

Además del jazz y las bandas sonoras, dedica parte de su carrera artística a la canción de autor. En noviembre de 2022 lanzó su primer álbum "Palabra de Chavillo". Sus canciones le han llevado a cantar en algunos de los principales escenarios de Madrid, como el Libertad 8 y la sala Galileo Galilei.

ISRA DÍAZ

Natural de Campo de Criptana, Ciudad Real. Tras formarse en iluminación, trabaja como técnico de luces en la empresa manchega ER audio durante doce años elaborando las funciones de diseño lumínico y técnicas para numerosas compañías teatrales y eventos musicales. Desde hace siete años es técnico de iluminación del teatro Emilio Givira de Alcázar de San Juan, desempeñando las tareas creativas y técnicas de los montajes que allí se programan. Ha realizado numerosos diseños lumínicos para teatro, performances y musicales como Clown el musical, Jesucristo Superstar y Cabramada.

Además de trabajar para artistas como Zahara, Mastodonte, LaModa o Camela.

SARA MATEU

Alcázar de San Juan 1993. Trabaja de forma versátil entre el diseño gráfico y el de producto, cartelería y proyectos para ayuntamientos, agencias y particulares. Cuenta con experiencia como auxiliar y producción de piezas especiales de arte en rodajes, así como set design. Además, gestiona residencias artísticas, curaduría y documentación en espacios culturales. Su perfil integra la creación de piezas propias con la participación en certámenes como la Bienal Iberoamericana de Diseño.

EQUIPO ARTÍSTICO

KARMENTO

El proyecto artístico creado y liderado por la cantautora manchega Carmen Toledo, es una de las propuestas más auténticas y cautivadoras del neofolk en España. Originaria de Bogarra (Albacete), su música es un viaje profundo a las raíces, donde el folclore tradicional de La Mancha —con sus seguidillas y manchegas— se abraza con total naturalidad al pop y a la canción de autor. Aunque en directo se acompaña de una banda excepcional que engrandece su sonido, Karmento es la voz y el alma de un universo sonoro que reivindica la memoria rural, la identidad y el amor por la tierra desde una perspectiva contemporánea.

ISABELA WERNER

Cantante, actriz y bailarina brasileña afincada en Barcelona. Graduada en Interpretación Vocal Jazz y Música Moderna por Taller de Música y formada en Teatro Musical en Coco Comín Arts, ha desarrollado su trayectoria entre la música, las artes escénicas y la creación.

Actualmente trabaja como corista y bailarina en el equipo de Amaia Romero, participando en escenarios nacionales como el WiZink Center, el Palau Sant Jordi, además de festivales como Primavera Sound. También ha participado como cantante en La Pedrera Jazz Festival y en Madame Fortune Show. Paralelamente, desarrolla su faceta como creadora y cantante a través de proyectos propios, como Cafuné.

LOLA HILO

Es un proyecto de creación textil donde el bordado se convierte en lenguaje y materia viva. La práctica se sitúa entre lo íntimo y lo simbólico, explorando la identidad, la memoria y la fragilidad a través del hilo.

Ha diseñado el vestuario escénico para diferentes artistas como Karmento.

TAMIA PINERO

Diseñadora gráfica cacerreña adoptada en Ciudad Real. Ha desarrollado su trayectoria profesional trabajando para distintas agencias de marketing, participando en proyectos de branding, cartelería y programación.

IVAN MELLER (FINFANO)

Percusionista y explorador sonoro español con una trayectoria muy amplia en la música en directo y de estudio, reconocido por fusionar la percusión flamenca, étnica e ibérica con proyectos contemporáneos y de raíz tradicional. Es el creador de **Finfano**, un trabajo personal que une la investigación etnográfica y la creación musical contemporánea.

FICHA ARTÍSTICA

GÉNERO: Teatro musical - Comedia dramática

FORMATO: Pequeño - adaptable según espacio

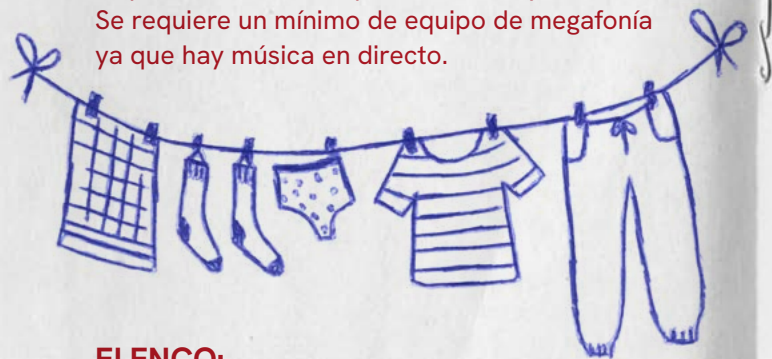
DURACIÓN: 75 minutos

PÚBLICO: Todos los públicos

TÉCNICA: Se adapta fácilmente.

Se puede realizar en espacios de calle y cerrados.

Se requiere un mínimo de equipo de megafonía ya que hay música en directo.

ELENCO:

Carmela Méndez y Jaime Rubio

VOZ: Pepa Lubián

Con la colaboración especial de Karmento

EQUIPO ARTÍSTICO

CREACIÓN: María Gómez-Comino Mata

COMPOSICIÓN MUSICAL: Julio Ponce

ILUMINACIÓN: Isra Díaz

ASISTENTE VOCAL: Isabela Wener

ESCENOGRAFÍA: Sara Mateu

VESTUARIO: Lola Hilo

COMUNICACIÓN Y DOSSIER: Tania Pinero

ASESORÍA MUSICAL: Finfano

PRODUCCIÓN MUSICAL: Carlos Moreno

TEXTO: María Gómez-Comino Mata

DIRECCIÓN: María Gómez-Comino Mata

PRODUCCIÓN: Farra Cultural y

Magocoma Producciones

VOCES DE:

Paca Moral, Isi Leal, Diego Herrera, Moisés Mata, Isabela Werner y Julio Ponce.

REFRÁN

Refrán es una obra que entrelaza teatro y música en vivo para tender un puente entre la tradición popular y los lenguajes escénicos contemporáneos. Una mirada fresca, poética y viva sobre nuestras raíces, que recupera la memoria colectiva desde la emoción, el humor y la vanguardia.

FICHA TÉCNICA

NECESIDADES ÓPTIMAS

MICRÓFONOS

- 2 diademas para los cantantes
- 2 micrófonos de ambiente
- 2 micrófonos con pie de micro

MONITORES

- 2 monitores para que los cantantes se oigan y oigan la base musical.

MEDIDAS

- Medidas del escenario: 5m frontal x 4m fondo.

ILUMINACIÓN

8 PAR LED RGBA

- 2 en soporte para frontal. Altura 3m
- 4 en soporte doble para calle. Altura 2m
- 2 en soporte para suelo. Iluminación para el espacio escénico.

2 recortes ETC/similar con portafiltros. Preferible LED RGBWLI

3 panorama asimétricos

3 canales DIMMER (en caso de que los panoramas no fueran LED).

Máquina de niebla

Consola de iluminación CHAMSYS/HIDRA LT/similares
SPLITER DMX

INFRAESTRUCTURA

2 torres frontal (mínimo 3m). Soporte doble para luminarias.

2 torres frontal (mínimo 2m) para calle con soporte doble para luminarias.

4 soportes para focos de suelo.

LA FUNCIÓN ES TOTALMENTE ADAPTABLE A LA DOTACIÓN TÉCNICA DEL ESPACIO.

LA COMPAÑÍA APORTA: 8 FOCOS LED PARA ILUMINACIÓN DEL ENTORNO Y MÁQUINA DE NIEBLA.

REFRÁN

ENLACE
AL PROYECTO

MARÍA GÓMEZ-COMINO MATA

+34 676 636 583

magocom_a producciones@hotmail.com

www.mariagomezcomino.com

@magocom_a prod

MAGOCOMA PRODUCCIONES