

COMPAÑÍA

RAFAELA CARRASCO

HUMO

Flamenco en femenino plural. **Un homenaje a las cigarreras.**

inaem

Comunidad de Madrid

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

SOBRE EL ESPECTÁCULO

HUMO

La coreógrafa y bailarina Rafaela Carrasco (Premio Nacional de Danza 2023) rinde homenaje a un colectivo femenino histórico: el de las **cigarreras**.

Un grupo anónimo de mujeres de escasos recursos que, entre el mito y la realidad, entre la literatura y la vida, entre la copla popular y la crónica periodística, ha pasado a formar parte del imaginario de nuestro país.

Destellan como chispas los ecos de personajes legendarios pertenecientes a aquel colectivo: la Carmen de Mérimée y Bizet, la Amparo de *La Tribuna* de Emilia Pardo Bazán, la Colasa del chotis… y por supuesto y sobre todo las cigarreras anónimas que aparecen en las coplas populares del folclore y el flamenco, las que luchan por la subsistencia cotidiana, las que amparan y sustentan a sus familias y las de las compañeras; aquel grupo de mujeres que era esperado con avidez por un enjambre de obreros y ociosos a la salida de la fábrica cada atardecer; las mujeres *de rompe y rasga* que forjaron todo un tipo popular en los recuerdos, símbolos y sueños de varias generaciones.

Sus jornadas en el taller, sus jerarquías internas (desde la aprendiz hasta la capataz), sus fiestas y ritos clandestinos, sus trapicheos de estraperlo; sus conflictos, sus alegrías y penas, se van desgranando en un espectáculo flamenco en femenino plural inspirado en aquel mundo autónomo y particular, a la vez festivo y riguroso, nacido entre los gruesos muros de las Fábricas de Tabaco y germen de las libertades civiles que se irían conquistando en las décadas posteriores hasta llegar a nuestros días. Un entorno laboral cuajado de rumores, leyendas… y horas y horas de labor y de encuentro.

La fabricación manual y venta callejera de tabaco a lo largo del siglo XIX en España, durante décadas de pleno desarrollo industrial de las sociedades occidentales, tuvo su epicentro en los llamados *Establecimientos de mujeres* o Fábricas de Tabacos emplazadas en diversas ciudades de la geografía española, como Cádiz, Sevilla, Madrid o A Coruña. Esos espacios cerrados se convirtieron en algo más que un centro de trabajo, debido a las inusuales protagonistas activas de un ámbito laboral y social que a lo largo de todo un siglo supuso una verdadera excepción (junto con el de las lavanderas y las tejedoras, en menor medida) al sistema laboral imperante, regido y coordinado por hombres.

A través del baile y del cante nos acercamos a diversos asuntos que resuenan en la actualidad de forma permanente, desde el sufragio hasta la igualdad de género, desde la conciliación a la sororidad, desde la lucha contra los abusos hasta la emancipación económica y vital. Las dificultades, retos, desafíos y contradicciones del colectivo de las cigarreras nos brinda un espejo donde reflejar nuestra sociedad actual y celebrar la lucha por los derechos de las mujeres españolas, en un espectáculo que da cuenta del áspero camino donde dejaron sus huellas, sus marcas, sus heridas, mientras la humareda de tabaco va hilvanando diversas historias bailadas, cantadas y contadas.

«...mientras la humareda de tabaco va hilvanando diversas historias bailadas, cantadas y contadas.»

Tras el rotundo éxito internacional de *Creaviva* (2024), *Nocturna. Arquitectura del insomnio* (2022), *Ariadna. Al hilo del mito* (2020) y *Nacida sombra* (2017), la coreógrafa y directora Rafaela Carrasco y el dramaturgo y poeta Álvaro Tato continúan su proceso de creatividad compartida en esta nueva propuesta junto a un equipo excepcional que lleva la música y el baile flamenco a un nuevo territorio de exploración y búsqueda.

COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN

Rafaela Carrasco

DRAMATURGIA

Álvaro Tato

SOBRE LA PROPUESTA

Coreográfica

Rafaela Carrasco

La mujer como presencia escénica, dancística y sonora.

Las voces femeninas tomarán protagonismo en el espacio sonoro de la obra y el poder de la escena. Un lugar de trabajo común donde aparecen estereotipos de mujeres enfrentadas a las realidades de una sociedad que marca las costumbres de un país.

Mujeres trabajadoras, anónimas pero con nombres propios, que marcan la fuerza en el movimiento y la sensibilidad en la emoción.

El desarrollo coreográfico, por una parte, realzará el poder del grupo como ente, como fuerza reivindicadora y, por otra parte, la exaltación de la individualidad, que lejos de mostrar fragilidad en su soledad, toma la presencia absoluta en la interpretación solista.

«Un espectáculo flamenco en femenino plural.»

SOBRE LA

Dramaturgia

Álvaro Tato

El auge decimonónico del consumo de tabaco, que produjo una intensa demanda nacional y alcanzó a todas las capas sociales (desde el puro habano de la alta burguesía hasta el *pitillo* de las clases populares), en sustitución del tabaco en polvo y el rapé, hizo necesario el *trabajo fino* de las cigarreras, que en distintas fases del proceso de elaboración iban creando uno por uno los mazos de cigarros y cigarrillos, en una labor infatigable que tuvo su ocaso a principios del siglo XX con la llegada de la maquinaria de producción en cadena.

El tabaco, vicio social y personal, droga de salones y calles, marca de distinción y de seducción, motivo de adicción y patrón de nuevas conductas, invade los espacios públicos y privados hasta convertirse en todo un símbolo de la sociedad industrial urbana. En ese contexto no es extraño que durante varias décadas se fraguara la imagen, quizá más mítica que real, de un colectivo femenino relacionado en el imaginario con el placer, la picaresca, el gracejo popular, e incluso cierta rebeldía y afán de libertad. Aspectos fascinantes y contradictorios que abordamos en clave de danza en femenino plural.

La dramaturgia del espectáculo tiene tres puntales: por un lado, los documentos históricos y literarios de las Fábricas de Tabaco de la geografía española; por otro, las coplas relativas al tabaco y a las cigarreras (y a las profesionales en general) que se han ido forjando en el acervo popular tradicional flamenco a lo largo de las décadas a uno y otro lado del Atlántico; por último, diversas coplas y letras de creación propia, para ir hilvanando las diversas hebras de un espectáculo que nace con intención de transmitir a los espectadores la esencia y el periplo vital de un colectivo tan desconocido como atrayente: el de las cigarreras del siglo XIX, abuelas y madres de derechos conquistados, mujeres reales y soñadas a las que rendimos homenaje en piezas que transitan por la risa y el dolor, por la labor cotidiana y el esplendor festivo, por la risa y la pena de cada día, de cada jornada, desde el alba al ocaso por un puñado de reales.

FICHA ARTÍSTICA

HUMO

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA
Rafaela Carrasco

DRAMATURGIA Y LETRAS
Álvaro Tato

BAILE
Rafaela Carrasco, Cristina Soler, Carmen Coy, Nazaret Oliva, Alejandra Gudí, Julia Gimeno / Cristina San Gregorio

DIRECCIÓN MUSICAL
Jesús Torres y Pablo Martín Jones

COMPOSICIÓN
Jesús Torres, Pablo Martín Jones, Isidora Ó Ryan, Gema Caballero y Marta Estal

MÚSICA GRABADA
Ambiente sonoro: **Pablo Martín Jones**
Guitarra: **Jesús Torres**
Chelo: **Isidora O'Ryan**

VOZ EN DIRECTO
Voz flamenca: **Gema Caballero**
Voz lírica: **Marta Estal**

DISEÑO DE VESTUARIO
Belén de la Quintana

ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA
Gloria Montesinos (A.a.i)

DISEÑO DE ESPACIO SONORO
Ángel Olalla

MAQUINARIA
Miguel Ángel Guisado

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y PRENSA
Alejandro Salade

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Emilia Yagüe

PRODUCCIÓN
Rafaela Carrasco

DISTRIBUCIÓN
Emilia Yagüe Producciones

Una co-producción de **Rafaela Carrasco**, **Théâtre de Nîmes** y **Centro de Danza Matadero**.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles y Escena Móstoles.

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA

Rafaela Carrasco

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco (Premio Nacional de Danza 2023) es una destacada figura del flamenco desde que en 2002 creara su propia compañía, marcada por fructíferas colaboraciones artísticas, tras ganar ese mismo año los principales premios en el XI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

Ha sido directora del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016. En su trayectoria destaca su perfil de bailaora y, sobre todo, el de coreógrafa.

Desde sus comienzos ha querido repensar, investigar y personalizar el flamenco. Aventurarse. Su objetivo profesional ha sido crear una visión propia de la danza: cálida, elaborada, conceptual, y concebida para un cuerpo de baile en un espacio escénico.

Elaborar el flamenco. Actualizarlo. Para ello, ha absorbido conocimientos de otras disciplinas dancísticas, sin abandonar la raíz flamenca, realizando un camino de ida y vuelta personalísimo en su vivencia y expresión del baile.

Carrasco es una gran conocedora de la danza española y el flamenco, gracias a sus dos grandes maestros: Matilde Coral, con quien aprendió la disciplina, la técnica y la pasión por la danza, y Mario Maya, quien le ofreció su primera oportunidad profesional y con quien descubrió los escenarios. Primero, en la Compañía de Mario Maya y posteriormente, en la Compañía Andaluza de Danza.

La bailaora y coreógrafa ha desarrollado paralelamente una faceta como docente muy relevante a lo largo de su carrera. Actualmente es Catedrática de baile flamenco en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, Madrid. Además, imparte regularmente cursos en todo el mundo.

RAFAELA CARRASCO

Premios y distinciones

2023	Premio Nacional de Danza.
2023	Premio de la Crítica del Festival Flamenco de Jerez por *Nocturna. Arquitectura del insomnio*.
2018	Premio de la Crítica del Festival Flamenco de Jerez por *Nacida sombra*.
2016	Premio Giraldillo al cuerpo de baile del Ballet Flamenco de Andalucía por *Tierra Lorca*.
2014	Premio Giraldillo al Mejor Espectáculo por *Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía*.
2012	Premio Giraldillo "Premio Especial del Jurado" por su labor como Directora Artística de la Gala de Clausura *La punta y la raíz. Un paso por el baile de Sevilla*.
2010	Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Danza.
2008	Premio Giraldillo a la Mejor Coreografía y Premio de la Prensa por *Vamos al tiroteo*.
2002	Mejor coreografía y mejor composición musical — XI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco por *A cinco*.

DRAMATURGIA

Álvaro Tato

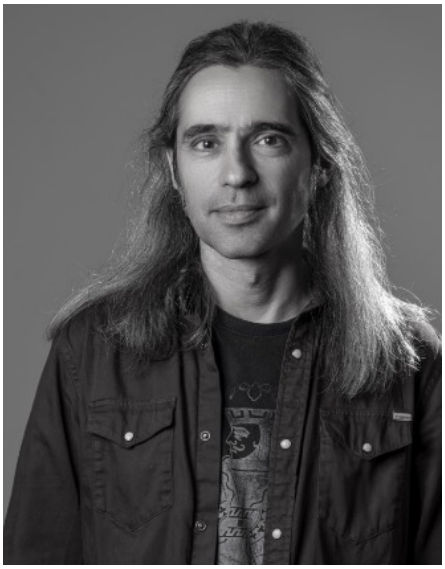
Escritor, actor y dramaturgo, miembro fundador de las compañías *Ron Lalá* y *Ay Teatro*. Sus espectáculos han realizado giras por 20 países y obtenido numerosos galardones.

Ha escrito la dramaturgia de *Tebanas* (2025), *La Desconquista* (2025), *Burro* (2023), *Ron Lalá 4x4* (2023), *Vive Molière* (2022), *Villa y Marte* (2022), *Malvivir* (2021), *Andanzas y entremeses de Juan Rana* (2020), *Todas hieren y una mata* (2019), *Crimen y telón* (2017), *Cervantina* (2016), *Comedia multimedia* (2016), *Ojos de agua* (2014) y *El intérprete* (2013), entre otras. Colabora como dramaturgo en los más recientes espectáculos de la compañía Rafaela Carrasco: *Creaviva* (2024), *Nocturna. Arquitectura del insomnio* (2022), *Ariadna. Al hilo del mito* (2020) y *Nacida sombra* (2017).

Ha realizado diversas versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigidas por Helena Pimenta: *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (2018), *La dama duende* de Calderón de la Barca (2017), *El perro del hortelano* de Lope de Vega (2016) y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca (2015), además de *Noche de Reyes* de William Shakespeare (2022, Ur Teatro).

Y para el Teatro de la Zarzuela, *Adiós Apolo / La verbena de la Paloma* (2024), *El sobre verde* de Jacinto Guerrero (2022) y *Zarzuela en danza* (2017 y 2020; dir. Nuria Castejón).

Ha publicado todos sus textos teatrales en Ediciones Antígona, y los libros de poesía *Año luz* (2021), *Vuelavoz* (2017), *Zarazas. Coplas flamencas reunidas* (2015), *Gira* (2011) y *Cara máscara* (2007), entre otros. También ha dirigido el volumen *¡Linda burla! La risa en el teatro clásico*, Cuadernos de Teatro Clásico, CNTC, 2018. Es profesor de Dramaturgia y Verso en el Máster en Creación Teatral UC3M, entre otros centros educativos.

PREMIOS (SELECCIÓN)

2024 · Premio Teatro de Rojas, Mejor Autor por *Burro* (Ay Teatro).

2023 · Premio Talía, Mejor Espectáculo por *Malvivir* (Ay Teatro) y Mejor Productora Ron Lalá.

2023 · Coautor de *EAEA* (Blanca Paloma), canción representante de España en Eurovisión.

2022 · Premio de Poesía Francisco de Quevedo (Ayto. de Madrid) por *Año luz*.

2022 · Premio José Estruch, Mejor Autor por *Malvivir* (Ay Teatro).

2022 · Premio Fuente de Castalia — Ron Lalá.

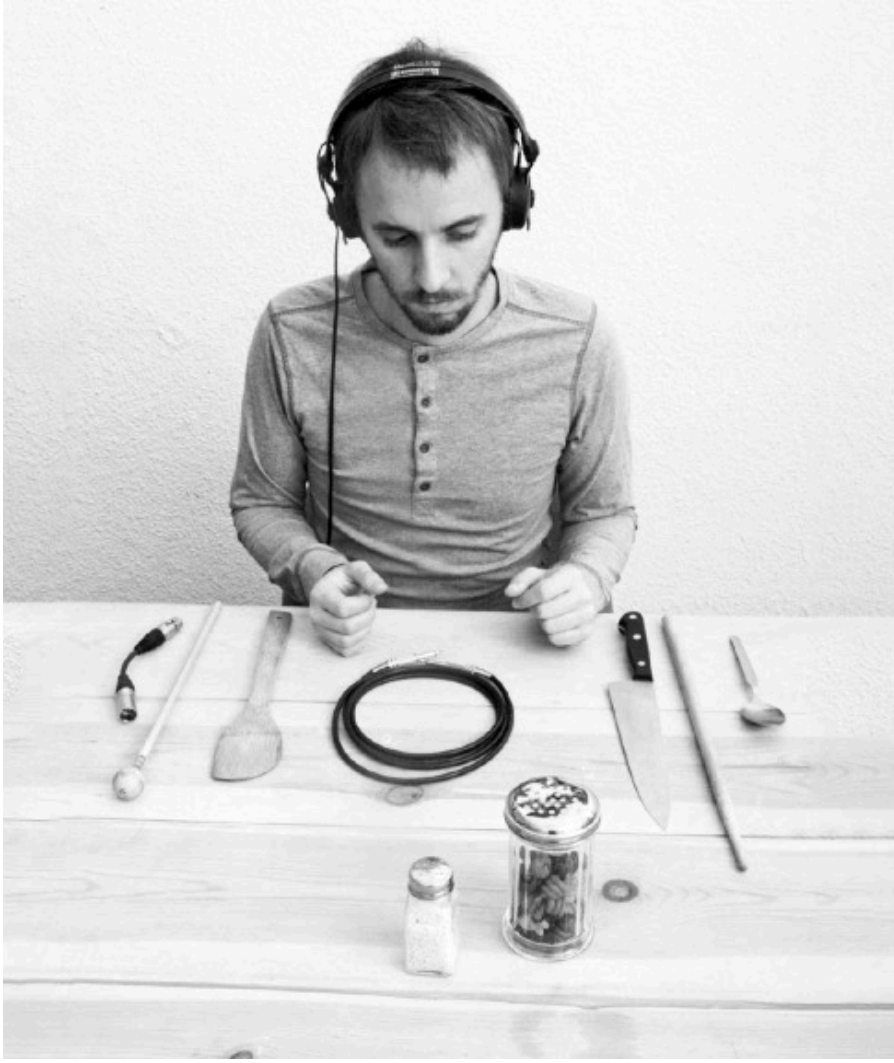
2021 · Premio de Poesía Francisco de Quevedo por *Año luz*.

2019 · Premio Teatro de Rojas, Mejor Autor por *Todas hieren y una mata* (Ay Teatro).

2018 · Premio José Estruch, Mejor Espectáculo por *Crimen y telón* (Ron Lalá).

2017 · Premio Max, Mejor Espectáculo Musical *Cervantina* (CNTC / Ron Lalá).

Equipo creativo

DIRECCIÓN MUSICAL

Pablo Martín Jones

Hijo de un guitarrista flamenco y una bailaora, ambos estadounidenses afincados en España.

Rodeado de música desde joven, comienza a interesarse especialmente por la percusión, profundizando en varios instrumentos y estilos, aunque el flamenco y el folclore ibérico suponen su principal fuente de inspiración. De forma paralela, su universo sonoro se va ampliando hasta incluir en él básicamente todo lo que suena, al tiempo que comienza a explorar el mundo de la electrónica.

Durante este periodo ha colaborado con un buen puñado de artistas de diversas disciplinas y estilos: Rosario "La tremendita", Rocío Molina, Eliseo Parra, Raúl Rodríguez, Jackson Browne, Jorge Drexler, Radio Tarifa, Fetén Fetén, Moisés P. Sánchez, La Shica, Olga Pericet, Zoobazar, Carmen París, Chevi Muraday, La Musgaña, Amancio Prada o Martín Buscaglia.

A su vez, desarrolla una cada vez más prolífica carrera como compositor para danza, artes escénicas y audiovisuales.

ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA

Gloria Montesinos (A.a.i)

Nace en Madrid, ciudad donde cursa sus estudios de Artes Escénicas entre 1987 y 1990. En 1991 cursa una beca de Iluminación en *Paddington College* de Londres, realizando sus prácticas en *The English National Opera* de esta misma ciudad. Desde 1992 hasta la fecha trabaja como diseñadora de iluminación y espacio escénico de espectáculos.

Ha realizado diseños de iluminación de Danza para: Compañía Nacional de Danza, Ballet Nacional de España, Ballet Flamenco de Andalucía, Ballet Nacional de Cuba, Ballet de la Ópera de Essen (Alemania), Compañía Introdans (Holanda), Ballet Madlenianum Kamerna Ópera de Belgrado, Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana, Centro Andaluz de Danza, IT Dansa, y las compañías de Rafaela Carrasco, Teresa Nieto, Olga Pericet, Ramón Oller, Belén Maya y Mayte Martín, Chanta La Mui, Manuel Liñán y Selene Muñoz, Ballet Flamenco David Morales, Nuevo Ballet Español y Compañía Pepa Molina, entre otros.

Ha realizado diseños de iluminación de Danza en: Joyce Theatre de Nueva York, Théâtre National de Chaillot de París, Teatro Aoyama de Tokio o la Fundación Gulbenkian de Lisboa, entre otros, y en prestigiosos festivales nacionales e internacionales.

PREMIOS

2003 · Premio de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana a la Mejor Iluminación por *Sangrepura* (Compañía Metros — Ramón Oller).

2004 · Premio de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana a la Mejor Iluminación por *Congelado en el tiempo* (Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana).

Entre sus diseños para Ópera y Música destaca *Dido y Eneas* de Henry Purcell y *Acteón* de Charpentier para la Orquesta Barroca Les Arts Florissants, dirigidas por William Christie / Vincent Boussard, estrenado en el Brooklyn Academy of Music de Nueva York.

Para Teatro destacan: *Closer* de Patrick Marber dirigida por Mariano Barroso, *Salir del armario* de Francis Veber dirigida por José Luis Sáiz, *Una nit d'òpera* para La Cubana de Barcelona, *Ricardo II* de Shakespeare, *Los enredos de Scapin* de Molière, *El triunfo del amor* de Marivaux y *La comedia de las ilusiones* de Corneille, dirigidos por Adrián Daumas para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

COMPAÑÍA RAFAELA CARRASCO

HUMO

Distribución **Emilia Yagüe Producciones**
info@emiliayague.com · +34 913 340 383 · www.emiliayague.com

