

NATALIA
CALDERÓN

*Las mujeres de la
generación del*

ESPECTÁCULO
POÉTICO
MÚSICAL

DIRECCIÓN DAVID OTTONE

AUTOR RAFAEL BOETA

PIANO PEDRO ARRIERO CHELO ALVARO LLORENTE

LA CALDERONA
PRODUCCIONES

Ficha artística:

Actriz y cantante: **Natalia Calderón**

Piano: **Érika López**

Contrabajo: **Javier Moreno**

Dramaturgia: **Rafael Boeta**

Dirección artística: **David Ottone**

Escenografía: **David Ottone**

Vestuario: **Tatiana de Sarabia**

Asesora de verso: **Karmele Aranburu**

Diseño de luces: **Pedro Pablo Melendo**

Social Media: **Julia Ottone**

Producción: **La Calderona Producciones**

¿Qué es 27?

«27» es un proyecto que trasciende lo estrictamente profesional. Primero, por el valor personal que tiene para quienes lo hacen, especialmente para Natalia Calderón (compositora, intérprete y productora del espectáculo). Segundo, por su indiscutible dimensión social, ya que visibiliza el papel de la mujer en la Generación del 27, culminación de toda una época que más tarde sería bautizada como la Edad de Plata de nuestras letras.

Mientras realizaba sus estudios de grado de voz-jazz en Musikene (Conservatorio Superior de Música del País Vasco), Natalia comenzó a componer piezas musicales a partir de poemas de Pedro Salinas, Gerardo Diego o Miguel Hernández. Entonces, una pregunta (o más bien una inquietud) se abrió paso en su cabeza: ¿Habría alguna mujer entre aquellos poetas? Porque a ella, como a tantas generaciones de estudiantes de bachillerato, nadie le había contado nunca que las hubiera. Pero, ¿cómo era posible que no las hubiera? Y, si las hubo, ¿por qué no aparecían en los libros de Literatura Española? Tras una primera investigación, Natalia descubrió la figura de Josefina de la Torre. Luego sólo tuvo que tirar del hilo y... ¡tachán! aparecieron nombres y más nombres: Ernestina de Champourcin, Carmen Conde, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Lucía Sánchez Saornil, María Zambrano...

La lista de mujeres artistas y pensadoras era tan amplia que Natalia decidió extender aquel proyecto musical inicial, que empezó solo con los hombres, a una propuesta inclusiva y más teatralizada que las visibilizara a «ellas» y les devolviera su lugar en la historia, aquel que les había sido arrebatado.

Y así fue como nació «27», un recital de poesía y música que es también una reparación, un homenaje y un ejercicio de memoria histórica.

«27» es Jazz Poético: un proyecto en el que la poesía de las figuras más

destacadas de la Generación del 27 y la música, en permanente diálogo, viajan por el tiempo y por el sueño para deslumbrarnos, y que encuentra su latir más hondo en las composiciones de Natalia Calderón, donde la música jazz, la poesía de vanguardia, el sabor de lo popular y las metáforas audaces se funden en un todo armónico y acabado.

«27» es también una reparación: el esfuerzo consciente y deliberado de

Natalia por rescatar del olvido a las mujeres que le dieron voz. Por mucho que hayan intentado excluirlas del canon, ellas (poetas como Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Elisabeth Mulder o Ernestina de Champourcin) junto con ellos (poetas como Manuel Altolaguirre, Pedro Salinas o Gerardo Diego) hacen de «27» una historia conjunta, la de aquellas mujeres y hombres que con su voz y su compromiso llevaron la poesía española hasta las cimas más altas de la cultura europea.

«27» es, por tanto, una apuesta múltiple: por la poesía en vivo, por la

diversidad cultural, por el jazz en castellano y, sobre todo, por la visibilización de las mujeres. La grandeza de aquella generación fue solo posible gracias a la pasión, el talento, la audacia y el compañerismo de aquellas mujeres y hombres que compartieron un mismo tiempo, una misma vocación y un mismo destino.

¿Quién es Natalia Calderón?

Natalia Calderón es actriz, cantante, compositora, y productora teatral. Obtiene el grado superior en Voz-Jazz en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco - Musikene. Doctoranda en la escuela de Doctorado en Estudios Teatrales en la Universidad Complutense de Madrid.

Productora, actriz, cantante, compositora y co-autora de varias obras, bajo la dirección de David Ottone (Yllana). *Ilusia - teatro fantástico de objetos*, estrenado en 2021, una obra de teatro gestual seleccionada en Fetén 2022, gira por España y participación en Festelón 2022.. En julio de 2017 estrenó *La Calderona*, espectáculo que ha participado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, el Festelón de Londres o el Festival Internacional de Teatro Musical de Daegu (Korea). En abril de 2015 estrenó *Nano Cabaret*, espectáculo de teatro musical con el que participó en el Festival de Teatro Cómico de Maia (Portugal).

Como cantante, compositora y letrista, es fundadora de Natalia Calderón Quartet, con cuyo trabajo, "Flor azul", hizo gira por Guatemala, Costa Rica y Santo Domingo en colaboración con la AECID. Destacar su participación en el Jazz Dag y North Sea Jazz Festival (Holanda), en el Festival Internacional de Jazz de Tailandia: Bangkok City of Jazz y Koh Samui International Jazz Festival y el 47º Jazzaldia (Donostia). Miembro fundador del grupo de Soul-Jazz Groove- Box, junto a los que participó en Jazzaldia 2011 y 2012, Festival de Jazz de Madrid 2011 y giras por España con su CD "Groove Box". Miembro y una de las voces solistas del Coro Gospel-Funk Inside Voices, dirigido por la vocalista Sheilah Cuffy. Como coach vocal destacan sus trabajos en Junior Eurovision Song Contest 2019 a 2022,, Eurovision 2024 (Dons - Latvia) o su participación como profesora de voz y movimiento en OT 2020.

Director artístico y escenografía

David Ottone

Miembro fundador y director artístico de Yllana desde 1991. Ha creado y dirigido treinta y cinco espectáculos de Yllana, entre ellos, "Muu" (1991), "Rock and Clown" (2000), "Spingo" (2001),

"Brokers" (2008), "Zoo" (2009) (Max 2010 al Mejor Espectáculo Infantil), The Hole (2011). "Yllana 25" (2016), The Opera Locos (2018), Trash! (2021), War Baby (2023), Gool (2025), Flamenc OH!! (2026), Trash! 2 (2026).

Además ha colaborado como director artístico en shows como Jump, Bibab y Flying, tres de los mayores shows producidos en Corea, o Solo (Arturo Brachetti), entre muchos otros.

Sus espectáculos han participado en el Fringe Festival de Nueva York, en el Fringe Festival de Edimburgo y en el Festival Internacional de Teatro de Estambul (Turquía), entre otros importantes festivales. Su espectáculo "666" ha sido representado tres meses en el teatro o-Broadway Minetta Lane (New York).

Recibió el premio "Outstanding Unique Theatrical Event" en el Fringe Festival de Nueva York ("666"); el premio "Three Weeks" por el Mejor Espectáculo en el Fringe Festival de Edimburgo ("PaGAGnini"); el premio "United Splastick" en el European Comedy Festival de Frankfurt ("Glub Glub"); el premio "Courge D'Or" por el mejor espectáculo en el festival Printemps des Courges ("Muu"); el premio Moerser Comedy por el Mejor Espectáculo en el Comedy Arts Festival de Moers ("PaGAGnini"); o los ya citados "Premio Max" al Mejor Espectáculo Infantil por "Zoo" y el "Premio Max" al Mejor Espectáculo Musical por la dirección artística del musical "Avenue Q."

Érika López

Piano

Pianista y compositora formada en piano clásico en Segovia y licenciada en Piano Jazz por Musikene. Ha estudiado con referentes como Guillermo Klein, Iñaki Salvador, Joan Díaz y Miguel Blanco. Músico versátil en la escena madrileña, ha participado en proyectos de jazz, pop y world music, además de componer para teatro, circo y televisión. Fue pianista, teclista y corista en la gira *El miedo y el paraíso* de Mikel Izal (2024). Actualmente forma parte de la banda de Late Motiv, Anni B Sweet y Alondra Bentley, y lidera su proyecto Érika y los López.

Javier Moreno

Contrabajo

Contrabajista y compositor madrileño con amplia trayectoria internacional en jazz, flamenco y músicas contemporáneas. Formado en New York University (Máster en Jazz Performance y composición) y en el Royal Conservatory de La Haya. Ha recibido becas y reconocimientos de instituciones como AECID, MacDowell Colony o National Endowment for the Arts. Ha actuado en más de 25 países, colaborando con figuras como Tim Berne, Dino Saluzzi o Carmen Linares, y presentando su música en prestigiosos clubes y festivales internacionales. Actualmente es profesor en la Escuela de Música Creativa de Madrid.

Tatiana de Sarabia

Vestuario

Premio Ceres 2014 al mejor vestuario Teatral por “En algún lugar del Quijote”.

Para Ron Lalá Teatro (Premio Max 2013 a la mejor empresa teatral rivada).

Para Yllana Proudcciones, destacado “Trágala, trágala” (producción Teatro Español, dirección de Juan Ramos). Para ImproMadrid Teatro, destacando “Corten”, “Nuevo Catch de Impro”, y “Usted tiene ojos de mujer fatal” (coproducida por Smedia). Para SexPeare Teatro “Sexpearemente” y “Sin balas”.

Karmele Aranburu

Asesora de verso

Ha dirigido La Academia del Verso de Alcalá, centro especializado en la enseñanza del Teatro del Siglo de Oro.

Otros espectáculos en los que ha trabajado como especialista en verso, Don Juan Tenorio de Zorrilla, El imposible mayor en amor, Le vence amor de Sebastián Durón, El Mágico Prodigioso de Calderón Pankreas de Patxo Telleria, No hay burlas con el amor de Calderón, y La Calderona de Rafael Boeta, entre otros.

Diseño de luces

Pedro Pablo Melendo

Dos Nominaciones al Diseño de Iluminación para los PREMIOS MAX con BELL DE JOUR, Dir. Margaret Jova y ROSECRANTZ AND GUILDENSTERN HAN MUERTO, Dir. Cristina Rota.

Diseño de Iluminación "Flamenco Republic" Estreno Mundial en el Symphony Space de Nueva York (Broadway) 2 de febrero 2001.

Diseño de Iluminación "LA CALDERONA".

Diseño para la Compañía Yllana," THE OPERA LOCOS" estrenado en septiembre 2018 en Teatros del Canal.

Dramaturgia

Rafael Boeta

Cofundador en 2006 de la compañía de Teatro Musical Infantil Telón Tolón. Ha realizado la dramaturgia de La Calderona, obra dirigida por David Ottone (Yllana).

Feminista por puro "realismo" y sentido común, ha escrito y dirigido varias piezas para Delfo Teatro, todas ellas encaminadas a visibilizar, denunciar y combatir la desigualdad entre hombres y mujeres y las violencias machistas. La última: Querida Leia, una historia de mujeres en una galaxia muy, muy cercana (2019).

“27 Cabaret Poético Musical” llega al Teatro Alfíl

20 de mayo de 2019

Mariola Báez

65YMAS.COM

El próximo jueves 23 de mayo tienes oportunidad de ver un espectáculo donde la poesía y la música se convierten en protagonistas absolutas en la voz de la compositora y cantante Natalia Calderón. Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda... fueron algunos de los grandes poetas que formaron parte de la Generación del 27, con obras imprescindibles que trajeron aires nuevos en unos versos que formarían parte de la historia de la Literatura pero, ¿no había escritoras en la Generación del 27?

Jazz y poesía para conocer la Generación del 27, al completo Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Elisabeth Mulder o Ernestina de Champourcin fueron algunas de las mujeres que también escribieron grandes poemas y formaron parte de aquel magnífico grupo de escritores que transformaron la manera de transmitir sentimientos con la palabra en los inicios del siglo XX, pero a ellas se las recuerda menos (una vez más, la historia se repite).

27 Cabaret Poético Musical es un espectáculo completo, en el que nadie está excluido y en el que la poesía fluye en perfecta armonía con el sonido vibrante del Jazz, en melodías creadas por la propia Natalia Calderón. El espectáculo, estrenado el pasado mes de abril, es obra de Rafael Boeta y cuenta con las interpretaciones de Pedro Arriero al piano y de Álvaro Llorente tocando el chelo con maestría. El cuidado montaje, ameno y profundo a la vez, hace un recorrido por algunos de los poemas más bellos creados en el 27, algunos conocidos y otros, igual de hermosos, no tanto.

Con dirección de David Ottone, de la Compañía Yllana el jazz en castellano y toda la pasión de la poesía de la Generación del 27 se dan cita el jueves 23 en el madrileño Teatro Alfíl una oportunidad única de conocer la fuerza y la pasión de la palabra expresada, que no tiene en cuenta la edad o el sexo de quien la escribe.

3 de mayo de 2019
David Felipe Arranz
Periodista

dfarranz
Teatro Alfil

128 reproducciones · Le gusta a [nataliacalderon_](#) y [27cabaretpoeticomusical](#)

dfarranz [@nataliacalderon_](#) arrasa en el [@teatroalfil](#) con su reivindicación de las Sinsombrero, las poetas de la Generación del 27, en su cabaret poético-musical [@27cabaretpoeticomusical](#). Sensacional selección de voces, como las de Josefina de la Torre, Rosa Chacel, María Zambrano, Ernestina de Champourcin, Elisabeth Mulder o Lucía Sánchez Saornil. [#Feminismo](#) [#LasSinsombrero](#) [#GeneraciónDel27](#) [#Poesía](#).

Un homenaje a la Generación del 27

29 de abril de 2019

Susana Inés Pérez

Natalia Calderón derrocha pasión por la poesía y la música en 27, un cabaret particular que representa en el Teatro Alfil de Madrid. Acompañada por Pedro Arriero al piano y Álvaro Llorente al chelo, recita, baila y canta los versos y vidas de los poetas de la Generación del 27 a ritmo de jazz, intercalando sus propias vivencias con las de aquel grupo de artistas soñadores.

Calderón aparece en escena sentada, con aires bohemios, libro en mano; lleva un atuendo vintage con un toque moderno. En el escenario, además de los instrumentos, unas cuantas luces colgantes, que crean la atmósfera literaria e íntima, y un atril rodeado de pequeñas luces, que la actriz y cantante encenderá previamente a comenzar su recital y concierto.

27 explora especialmente la obra y hazañas de las poetas, ausentes en las antologías y los libros de bachillerato, habla de 'desmemoria' y 'olvido', de la artista del cine mudo Clara Bow, de la deportista y escritora Lili Álvarez, de la música Rosa García Ascot y de la bailarina Josephine Baker. Nos sorprenderá no haber escuchado algunos de estos nombres, a pesar de sus grandes logros.

Toda una lista de mujeres polifacéticas con ganas de vivir y cambiar el mundo en el tiempo que les había tocado vivir. No podía faltar una explicación sobre el origen del término de 'las Sinsombrero', que, aunque no desvelaré, está muy relacionado con el atrevimiento de las artistas y su aparición en sociedad.

Calderón empieza por mencionar a Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín y a Lucía Sánchez Saornil, entre otras, y se encarga de que los versos de estas poetisas brillen y resuenen en nuestros oídos, meciendo cada palabra y frase con cuidado y respeto, ralentizando el ritmo hasta provocar estallidos de emociones, de marcado carácter ideológico en ocasiones. Asimismo, incluye los versos de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, César M. Arconada, Dámaso Alonso o Gerardo Diego.

Destaca la protesta contra la guerra y el fascismo durante la lectura del poema "Tristes guerras" de Miguel Hernández; también el tono esperanzador y luchador del poema "Sinfonía en rojo" de Elisabeth Mulder, que finaliza casi entre gritos, bajo una luz rojiza parpadeante. Calderón se emplea a fondo con los poemas de Josefina de la Torre, que considera, a título personal, uno de sus referentes y una de sus poetisas favoritas. Además, logra reflejar en escena la osadía de estas mujeres intelectuales modernas, de una sensualidad y transparencia infinitas, tal y como muestra con el poema "Amor" de Carmen Conde, mientras despliega todas sus armas de seducción.

El espectáculo consta de dieciocho poemas de artistas de la Generación del 27, hombres y mujeres, que Calderón integra en un hilo narrativo, entretenido y sin fisuras, a partir de detalles sobre su historia y la historia de España; intuyo una labor de documentación exhaustiva, ya que la artista utiliza fuentes y publicaciones en antologías, libros de ensayo, periódicos y revistas, entre las que se encuentran la obra sobre las Sinsombrero de Tània Batlló, las ideas, reflexiones y críticas de la filósofa y escritora María Zambrano o de Ramón Gómez de la Serna, principalmente sobre la llegada e influencia de la música jazz en España.

27 es un espectáculo multidisciplinar, reivindicativo y necesario; una llamada al arte y al amor. Y es que ya lo dice Calderón en escena, citando las palabras de otra autora: "el amor es la palabra más empleada y la menos realizada". Si bien el montaje podría perder fuerza durante su segunda mitad, la expresividad, vitalidad y presencia de Calderón compensa estos posibles momentos más planos o repetitivos, ayudando al espectador a participar de la dinámica preestablecida. Para terminar: un fin de fiesta espectacular, alegre, inspirador, que anima a releer los poemas en la soledad.

“27 Cabaret Poético Musical”, un reflejo de la pasión

EL PAÍS

1 de abril de 2019

La Generación del 27 marcó un antes y un después en la poesía del siglo XX. Fue un momento de impulso donde jóvenes escritores se unieron para dar a conocer una nueva forma de crear poesía e iniciaron un nuevo ciclo de este género literario. Federico García Lorca, Pedro Salinas y Luis Cernuda fueron algunos de los miembros de este movimiento formado por 10 escritores, pero... ¿y las mujeres escritoras de la época?

27 tiene como objetivo completar este movimiento y homenajear la pasión y la lealtad de aquellos hombres y mujeres que compartieron una vocación en un momento de cambio. Un camino que formaron unidos por conseguir su objetivo: conseguir que la poesía española llegara lo más lejos.

Natalia Calderón, quién da voz a este musical, y todo su equipo os esperan los próximos 11, 18, 25 de abril y 2 de mayo en el Teatro Alfil para presentaros este gran espectáculo musical lleno de poesía que da una importante visualización a las mujeres que no tuvieron voz.

