

Paula Carballeira. Arquitectura de la Memoria, la Oralidad y la Escena en la Literatura Gallega Contemporánea

1. Introducción: La Polifonía de una Creadora Total

En el complejo ecosistema de las letras hispánicas y, de manera particular, en el sistema literario gallego del siglo XXI, la figura de Paula Carballeira Cabana (Fene, 1972) emerge no solo como una autora prolífica, sino como una institución cultural en sí misma. Su trayectoria desafía las categorizaciones estancas: es narradora oral en una era digital, dramaturga de vanguardia en un idioma minorizado y poeta de la cotidianidad en un mundo acelerado. La concesión del **Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023** por su obra *As alumnas* no fue un hecho aislado, sino la culminación de más de tres décadas de trabajo artesanal en la construcción de un imaginario colectivo que fusiona la tradición oral atlántica con las corrientes pedagógicas y teatrales más innovadoras de Europa.

Este informe tiene como propósito desgranar, con exhaustividad académica y profundidad crítica, la vida y obra de Paula Carballeira. A diferencia de otros perfiles literarios que se limitan a la producción textual, el análisis de Carballeira exige una comprensión holística que integre su faceta performativa —como actriz y contadora de historias— con su producción escrita. No se puede entender su dramaturgia sin su experiencia en la compañía Berrobambán, ni su narrativa infantil sin su dominio del ritmo oral perfeccionado en festivales internacionales de tres continentes.

A lo largo de estas páginas, se abordará cronológicamente su biografía, desde su formación filológica en Santiago de Compostela hasta su consagración institucional. Se analizará la evolución de su poética, que transita desde la literatura infantil y juvenil (LIJ) de los años 90, caracterizada por un respeto absoluto a la inteligencia del niño, hasta sus obras dramáticas más recientes como *Ubasute* (2024) y *Alicia e a mestra de Oza* (2025), donde la autora disecciona con bisturí quirúrgico las problemáticas de la vejez, la memoria histórica y el abandono en la sociedad tardocapitalista. Asimismo, y atendiendo a las especificaciones del presente estudio, se ofrecerá un listado cronológico razonado de su obra, evitando el uso de tablas para favorecer una integración orgánica de los títulos en el flujo narrativo de su evolución artística.

2. Biografía y Contexto: La Forja de la Voz

2.1. Geografía Vital: Fene y la Dualidad Atlántica

Paula Carballeira nació el **7 de septiembre de 1972** en Maniños, una parroquia del municipio de Fene, en la provincia de A Coruña. Para comprender su sustrato creativo, es imperativo analizar este origen geográfico. Fene se sitúa en la comarca de Ferrolterra, un territorio

marcado por una profunda dualidad: por un lado, la tradición rural y marinera de las Rías Altas, depositaria de un rico patrimonio de transmisión oral, leyendas y mitología popular; por otro, la fuerte industrialización vinculada al sector naval de la ría de Ferrol, con su consiguiente historia de movimiento obrero, lucha social y represión política durante la dictadura.

Este entorno híbrido parece haber moldeado la sensibilidad de la autora. En su obra conviven con naturalidad lo mágico y lo político, la estructura del cuento tradicional y la reivindicación social contemporánea. La autora no creció en un entorno ajeno a la realidad sociopolítica, y su literatura posterior reflejará esa tensión entre el mundo onírico de la infancia y las durezas de la historia, como se evidencia en textos posteriores que abordan la Guerra Civil o la reconversión industrial.

2.2. Formación Académica y la Efervescencia Compostelana

En 1989, a la edad de 17 años, Carballeira se trasladó a **Santiago de Compostela**, ciudad que se convertiría en su residencia permanente y centro de operaciones creativo. Su llegada a la capital gallega coincidió con un periodo de transformación cultural y lingüística en Galicia, impulsado por la normalización del idioma en las instituciones y la educación.

Ingresó en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde cursó la licenciatura en **Filología Hispánica**. Esta formación académica le proporcionó un conocimiento profundo de las estructuras narrativas y la historia de la literatura, herramientas que más tarde deconstruiría y reconstruiría en su práctica artística. No obstante, su paso por la universidad no se limitó a las aulas teóricas. Carballeira buscó complementar su formación literaria con la práctica escénica, realizando un **Curso de Especialización en Arte Dramático** en la misma universidad.

Fue en este caldo de cultivo universitario de los años 90 donde Carballeira comenzó a tejer las redes que definirían su carrera. Santiago de Compostela funcionaba entonces como un laboratorio de experimentación teatral, donde surgían compañías independientes que buscaban renovar el lenguaje escénico gallego, alejándose del costumbrismo y abrazando nuevas tendencias europeas. En este contexto, la autora no solo se formó como intelectual, sino que descubrió su vocación performativa: la necesidad de sacar la literatura del libro y llevarla al cuerpo y a la voz.

2.3. La Profesionalización de la Oralidad (1994)

Un hito fundamental en su biografía ocurrió en **1994**, año en el que se profesionalizó como narradora oral. Es crucial detenerse en este punto: Carballeira no se convirtió en una "cuentacuentos" en el sentido lúdico o infantilizador que a veces se atribuye al término. Ella forma parte de una generación de artistas (junto a figuras como Quico Cadaval o Cándido Pazó) que dignificaron el oficio, elevándolo a la categoría de arte escénico autónomo.

Su faceta como narradora oral ha sido el motor de su proyección internacional. Ha sido invitada a los principales festivales de narración de Europa, América y África, llevando la lengua y el imaginario gallego a países como **Portugal, Polonia, Francia, Cabo Verde, Colombia, Brasil, Perú y Chile**. Esta itinerancia le ha permitido entrar en contacto con otras tradiciones orales,

enriqueciendo su repertorio y su técnica. Para Carballeira, la narración oral es una herramienta de construcción de realidad; como ella misma ha declarado, contar historias surge de la "necesidad de hacer el mundo a tu manera". Esta premisa filosófica —la ficción como mecanismo para ordenar y comprender el caos de lo real— atraviesa toda su producción escrita.

3. Berrobambán y la Renovación de la Escena Gallega

La biografía artística de Paula Carballeira es inseparable de la historia de **Berrobambán**, la compañía de teatro que cofundó y de la que es miembro desde **1996**. Berrobambán no es solo un vehículo para sus textos, sino un proyecto estético y político que ha transformado el teatro infantil y familiar en Galicia.

3.1. Filosofía de la Compañía: El Respeto a la Infancia

Desde su fundación, Berrobambán se posicionó en contra de la visión paternalista del teatro para niños. La compañía parte de la premisa de que el público infantil posee una inteligencia y una capacidad crítica equiparables, y a veces superiores, a las del público adulto. Bajo esta filosofía, Carballeira y sus compañeros (como Chiqui Pereira) han desarrollado espectáculos que no eluden temas complejos como el miedo, la soledad, la guerra o la muerte.

La trayectoria de la compañía abarca casi tres décadas de producción ininterrumpida. Carballeira ha participado en más de veinte espectáculos, alternando roles de actriz, dramaturga y directora. Esta versatilidad le ha permitido conocer el hecho teatral desde todas sus aristas: desde la soledad de la escritura dramatúrgica hasta la exposición física de la interpretación y la gestión de equipos en la dirección.

3.2. Producciones Emblemáticas y Evolución Estética

El repertorio de Berrobambán refleja la evolución de Carballeira como creadora.

- **La etapa fundacional:** Obras como *Diariamente* (2000), un espectáculo de clown mudo, y *Movementos para trasnos e trastes* (2002), que integraba música en directo con 16 músicos, muestran una etapa de exploración de lenguajes no verbales y musicales.
- **La consolidación dramatúrgica:** Con *Buh!* (2006), la compañía alcanzó un hito. Dirigida por Carballeira, la obra aborda el miedo a través del humor, proponiendo que el miedo es una emoción necesaria que nos mantiene alerta, pero que puede ser desactivada mediante la risa (poniéndole una "nariz de payaso"). Esta obra giró extensamente y definió el estilo "Carballeira": ternura, humor inteligente y profundidad psicológica.
- **La revisión de la tradición:** En *A Cabana de Babaiagá* (2006), producida para el Centro Dramático Galego, Carballeira reinterpretó el mito eslavo de la bruja Baba Yaga. Lejos de presentarla como una villana unidimensional, la obra explora la ambigüedad moral y la sabiduría de lo monstruoso, un tema recurrente en su bibliografía posterior (ej. *Somos os monstros*).
- **Innovación y nuevos formatos:** La compañía también ha sido pionera en la integración de formatos transmedia. En 2010, lanzaron *Pressing Catch*, una propuesta

multidisciplinar que mezclaba teatro, música rock (con bandas emergentes gallegas) y performance. Más recientemente, proyectos como *Facer Memoria* rompen la cuarta pared para integrar las vivencias del público en la narración, difuminando los límites entre actor y espectador.

3.3. Proyección Internacional de la Compañía

El trabajo de Carballeira con Berrobambán ha tenido una notable recepción internacional, actuando en festivales de **Canadá** (Vancouver, Calgary, Saskatoon), **Corea del Sur** (Festival ASSITEJ) y múltiples escenarios europeos. Esta presencia en circuitos globales de teatro para la infancia y la juventud (TYA - Theatre for Young Audiences) ha validado la calidad universal de sus propuestas, demostrando que las historias locales gallegas tienen una resonancia global.

4. Análisis Crítico de la Obra Literaria: Etapas y Temáticas

La producción de Paula Carballeira es vasta, superando los cuarenta títulos publicados y traducidos a idiomas como el catalán, euskera, portugués, inglés, coreano e italiano. Para un análisis riguroso, es conveniente dividir su obra en etapas creativas que, aunque se solapan, muestran un desplazamiento de intereses desde la narrativa infantil pura hacia una dramaturgia de la memoria y el compromiso político.

4.1. Primera Etapa (1990–2005): La Construcción de la Mirada Infantil

En sus primeros años, Carballeira se centró en la narrativa infantil y juvenil, publicando con editoriales clave como **Kalandraka y Xerais**. Su debut literario se produce muy joven, con *A percura* (1990).

En obras como *Mateo* (1999) y *Paco* (2001), Carballeira establece las bases de su poética narrativa: protagonistas niños que se enfrentan a un mundo cotidiano que a menudo les resulta extraño o incomprendible. El estilo es directo, depurado, muy influido por la oralidad. No hay excesos retóricos; la autora busca la "voz" del personaje. *Paco*, ganador del Premio Lecturas, es un ejemplo de cómo aborda la psicología infantil sin filtros adultos.

Durante este periodo, también explora la reescritura de mitos clásicos con *Robín e a Boa Xente* (1993/1995) y *O ganso pardo* (2002), demostrando su interés por el folclore y la tradición literaria universal como cantera de historias.

4.2. Segunda Etapa (2006–2019): La Madurez Poética y Dramática

A partir de 2006, la obra de Carballeira gana en complejidad y oscuridad matizada. Es la etapa de sus grandes textos sobre el miedo y la alteridad.

- **El desierto y la otredad:** *Smara* (2006), publicado por Kalandraka, es quizás uno de sus libros más bellos y enigmáticos. Ambientado en el desierto, combina texto e imagen para

narrar historias dentro de historias, evocando la atmósfera de *Las mil y una noches* pero con una sensibilidad contemporánea. Habla de la soledad, de la identidad y del poder de la palabra para sobrevivir.

- **La irrupción de la poesía:** En 2006 publica *Contatrás*, su primer poemario en Edicións Positivas. Su poesía es narrativa, de línea clara, muy vinculada a la experiencia vital y a la observación de lo minúsculo. Le seguirían *Contatrás II-I* (2012) y *Nunca mascotas* (2016).
- **Dominio del teatro infantil:** Es en estos años cuando Carballeira se consolida como la dramaturga de referencia para la infancia en Galicia, monopolizando prácticamente el **Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil**. Gana la primera edición en 2006 con *Boas noites*, una obra que, como *Buh!*, desactiva el miedo nocturno. Repite en 2011 con *O refugallo*, una pieza magistral sobre la memoria de los objetos desecharados y el consumismo, y nuevamente en 2018 con *Somos os monstros*, donde invierte los roles tradicionales para humanizar a las criaturas temidas.

4.3. Tercera Etapa (2020–Actualidad): Memoria Histórica y Compromiso Político

La etapa más reciente de Carballeira se caracteriza por un salto cualitativo hacia la dramaturgia para adultos (sin abandonar la LIJ) y un enfoque explícito en la memoria histórica y la problemática social.

El Fenómeno *As alumnas* (2022)

La obra *As alumnas* (Editorial Galaxia) marca el punto álgido de su carrera hasta la fecha. Galardonada con el **Premio Nacional de Literatura Dramática 2023**, el Premio Follas Novas 2023 y el Premio Luisa Villalta, esta pieza trasciende lo literario para convertirse en un documento de reparación histórica.

- **Argumento y Estructura:** La obra presenta el reencuentro de dos mujeres, Rosa y Elvira, en 1970, año de la muerte de su antigua maestra. A través de un diálogo tenso y cargado de silencios, reconstruyen su pasado común como alumnas de **María Barbeito** antes de la Guerra Civil.
- **Contexto Histórico:** María Barbeito fue una pedagoga real, introductora del método Montessori en Galicia y defensora de una escuela pública, laica e igualitaria. Fue depurada por el franquismo y apartada de la docencia.
- **Análisis Temático:** Carballeira utiliza este microcosmos para hablar del "exilio interior". No se centra en los grandes eventos bélicos, sino en la violencia cotidiana del silencio, el miedo a hablar y la pedagogía del terror que impuso la dictadura. Sin embargo, la obra es también un canto a la esperanza y a la sororidad: cómo estas mujeres lograron mantener viva, aunque fuera en secreto, la llama del pensamiento crítico que su maestra les inculcó. El jurado del Premio Nacional destacó precisamente este "elogio del magisterio que enseña sobre la duda y el debate".

Ubasute (2024) y la Crítica al Capitalismo

Tras el éxito de *As alumnas*, Carballeira publica *Ubasute* (Galaxia, 2024), finalista de los premios Follas Novas 2025.

- **El Mito:** El título alude a la leyenda japonesa del *ubasute* (abandono de ancianos en la montaña).
- **La Obra:** Carballeira traslada este mito a la sociedad occidental contemporánea. La obra funciona como una crítica feroz al edadismo y a la mercantilización de los cuidados. Plantea que, aunque en Occidente no llevemos a los ancianos a la montaña física, existen "diferentes maneras de dejar para siempre algo o a alguien". Es un texto sobre la culpa, la productividad y el descarte de lo que ya no es "útil" para el sistema.

Alicia e a mestra de Oza (2025)

Manteniendo su compromiso con la memoria histórica en la LIJ, en 2025 publica *Alicia e a mestra de Oza* (Xerais), ilustrado por Iván R.. Este álbum parece continuar la línea de recuperación de figuras pedagógicas represaliadas, adaptando el discurso para un público más joven y asegurando la transmisión intergeneracional de la memoria.

5. El Arte del "Contacantos": Teoría y Práctica

Es imposible cerrar el análisis de Carballeira sin profundizar en su teoría de la narración oral. Para ella, el "contacantos" no es un mero entretenimiento. En sus talleres, como los impartidos en la **Cidade da Cultura** en 2026 , Carballeira enseña que narrar es un acto de resistencia. Sus espectáculos a menudo prescinden de escenografía compleja. Se basan en la **presencia escénica**, el dominio del silencio y la mirada. En repertorios como "Contos para desafiar Bestas Pardas" o "Elas tres: a Nena, a Raíña e a Bruxa" , Carballeira subvierte los cuentos tradicionales. Las mujeres ya no son princesas pasivas; son brujas sabias, reinas complejas o niñas valientes. El miedo no se oculta, se verbaliza para ser vencido. Esta técnica oral se traslada a su escritura: sus textos tienen una cadencia rítmica, una musicalidad interna que pide ser leída en voz alta. Escribe "para la oreja", no solo para el ojo.

6. Listado Cronológico Razonado de Obras

A continuación, se presenta la cronología detallada de la producción de Paula Carballeira. Respetando las instrucciones específicas, este listado se presenta en formato textual narrativo, integrando el género y la editorial para ofrecer una visión evolutiva de su carrera.

La Década de 1990: Inicios y Experimentación

El debut literario de Paula Carballeira se produce con **A percura** en el año **1990** , una obra narrativa que marca sus primeros pasos. A mediados de la década, publica **Robín e a Boa Xente** (1993, reeditado en 1995 por EDB) , una aproximación al teatro y la narrativa juvenil revisando el arquetipo del héroe proscrito. En **1996** aparece **Troulas, andainas, solpores e unha farsa anónima** , consolidando su interés por la tradición oral. El final de la década es

prolífico: en **1999** publica tres obras fundamentales que definen su alianza con las nuevas editoriales gallegas: **Mateo** (Kalandraka) , **Olo-iepu-iepu** y **Un porco e unha vaca xa fan zoolóxico** (Xerais).

La Década de 2000: Consolidación Editorial y Premios

El nuevo milenio comienza con el reconocimiento crítico. En **2001** publica **Paco** (Kalandraka), obra ganadora del Premio Lecturas , y **Correo urxente** (EDB), también galardonada posteriormente. En **2002**, su producción se diversifica con **O ganso pardo** (Edelvives) y su participación en la obra colectiva **Longa lingua: Os contos da Mesa**. En el ámbito teatral, destaca **Movementos para trasnos e trastes** (2002) con Berrobambán.

Hacia mediados de la década, su voz madura notablemente. En **2004** publica la novela **A era de Lázaro** (Galaxia). El año **2006** es un punto de inflexión con la publicación de **Smara** (Kalandraka) , una obra maestra de la LIJ, y su debut poético con **Contatrás** (Edicións Positivas). En **2007** publica **Boas noites** (Xerais) , obra que le vale el I Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, marcando el inicio de su dominio en este género. Cierra la década con **A casa redonda** (2008) y la novela **O lobishome de Candeán** (Galaxia, **2009**), donde explora el mito del hombre lobo.

La Década de 2010: La Dramaturgia como Eje Central

Esta década se caracteriza por una intensa producción dramática. En **2010** publica **Alicia & Alicia y Pressing catch**. En **2011** edita **As outras historias**. El año **2012** es especialmente fértil: publica el álbum **O principio** (Kalandraka) , la narrativa **Casas**, la obra teatral **A folla más alta**, y la continuación poética **Contatrás II-I** (Edicións Positivas).

En **2013**, Carballeira gana nuevamente el Premio Manuel María con **O refugallo** (Xerais) , publicada ese mismo año, y lanza la narrativa infantil **A burra Ramona** (Baía Edicións). En **2016** regresa a la poesía con **Nunca mascotas** (Galaxia). Un año después, en **2017**, publica uno de sus grandes éxitos recientes, **Bruxa e familia** (Oqueleo) , que combina humor y deconstrucción de estereotipos. Cierra la década con el poemario **Hai quen escolle os camiños más longos** (Positivas, **2018**) y la obra de teatro **Somos os monstros** (Xerais, **2019**), ganadora de su tercer Premio Manuel María.

La Década de 2020: Consagración y Memoria Histórica

La década actual sitúa a Carballeira en la vanguardia de la literatura estatal. En **2021** publica **Pan con chocolate. A merenda de Gianni** (Xerais). El año **2022** es clave: publica **As alumnas** (Galaxia) , obra que recibiría el Premio Nacional en 2023, y la colección de relatos de terror **Trece avisos. Contos para ler pola noite** (Xerais).

En **2023**, tras recibir el Premio Nacional, publica **Daniel no peirao** (Galaxia) y la obra teatral juvenil **Wombo Combo** (Xerais). En **2024** ve la luz el texto dramático **Ubasute** (Galaxia) , aclamado por la crítica. Finalmente, su producción más reciente incluye **Alicia e a mestra de Oza** (Xerais, **2025**) , reafirmando su compromiso con la memoria histórica en la literatura para

la infancia.

7. Recepción Crítica y Legado: La Importancia del Premio Nacional

La concesión del **Premio Nacional de Literatura Dramática 2023** a Paula Carballeira tiene lecturas que van más allá del reconocimiento individual. Es la validación de que el teatro escrito en gallego, y específicamente el teatro que dialoga con la memoria traumática desde una perspectiva feminista y pedagógica, tiene cabida en el canon literario español.

La crítica ha elogiado consistentemente su capacidad para transitar entre registros. Se destaca su "buena carpintería dramática", su habilidad para crear diálogos que suenan reales (herencia de su oralidad) y su rechazo a los finales complacientes en la literatura infantil. Al ganar premios tanto por sus obras infantiles (*Somos os monstros*) como adultas (*As alumnas*), Carballeira ha dinamitado la barrera jerárquica que tradicionalmente subordinaba la LIJ a la "alta literatura".

8. Conclusión

Paula Carballeira representa una anomalía virtuosa en el panorama cultural: una autora que es al mismo tiempo superventas en el ámbito escolar y referencia intelectual en el teatro político adulto. Su obra construye una arquitectura de la memoria donde nada se desecha: ni los objetos de *O refugallo*, ni los ancianos de *Ubasute*, ni las maestras republicanas de *As alumnas*.

Desde Fene a los escenarios internacionales, Carballeira ha demostrado que la oralidad es la raíz de toda escritura honesta. Su legado, aún en plena expansión con proyectos activos en 2026, reside en habernos enseñado que contar historias no es una forma de escapar de la realidad, sino la única manera posible de habitarla con dignidad y conciencia. En un mundo que tiende al olvido (*ubasute*), Paula Carballeira ha elegido el camino más largo: el de recordar, nombrar y contar.

Obras citadas

1. Paula Carballeira : Libros y biografía - DeLibrista,
2. Paula Carballeira Cabana, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023,
3. Paula Carballeira - Editorial Xerais,
4. Teatro | Cultura de Galicia,
5. Programa Entrevista Paula Carballeira:,
6. El IESVE organiza un encuentro con la Premio Nacional de Literatura Dramática, Paula Carballeira,
7. Paula Carballeira | Buscautores - Autoras y Autores de Teatro, h
8. Dossier - Berrobambán,
9. Paula Carballeira – Peonza,
10. AveLina Pérez y Paula Carballeira ganan los premios Álvaro Cunqueiro y Manuel María de

- la Agadic | Axencia Galega das Industrias Culturais - Xunta de Galicia,
- 11. Historia - Berrobambán,
  - 12. Reencontro da narradora oral Paula Carballeira co Barco con "Facer memoria" - O Sil,
  - 13. Paula Carballeira - Festival Abrapalabra,
  - 14. Paula Carballeira – Wikipédia, a enclopédia livre,
  - 15. PAULA CARBALLEIRA | Berrobambán,
  - 16. Paula Carballeira gaña o Premio Follas Novas na categoría de ...,
  - 17. Paula Carballeira Cabana, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023 - Sala Beckett,
  - 18. Boletín de Novedades - Deputación da Coruña,
  - 19. Día da Narración Oral | Taller impartido por Paula Carballeira - Cidade da Cultura
  - 20. Paula Carballeira - Wikipedia, la enciclopedia libre,
  - 21. Paula Carballeira - Loqueleo España,