

TEATRO de los SÓTANOS, presenta:

LA VIDA EN

CHAKA

ópera postneobarroca cabaret
para el México de la Colonia *POBRE*

Libreto y dirección: Felipe Rodríguez Música original: Omar Guzmán

Con:

Lydia Rendón Llever Aíza Galo Balcázar
Felipe Rodríguez y Lizeth Rondero

Descripción:

LA VIDA EN CHAKA, ópera postneobarroca cabaret para el México de la Colonia (pobre), es una puesta en escena en la que tres adolescentes El Brandon, La Britani y El Brayan, llevan el desarrollo principal del conflicto, acompañados de San Judas Tadeo y La Santa Muerte, quienes como alegorías de la verdad y lo divino, acotan el discurso contra la violencia. De esta manera, la puesta en escena despliega tópicos como la violencia física, la intrafamiliar, la sexual, la de género, la emocional, así como aquellas circunstancias que detonan la agresión por causas sociales y económicas.

Sinopsis:

En un barrio popular, aparece la Santa Muerte enfurecida porque los humanos la usan para justificar sus crímenes. Tras encontrarse con San Judas Tadeo, un teporochito muy depuesto y rebajado, decide vengarse de todo el mundo. Así, veremos cómo tres adolescentes CHAKAS, metidos en un enredo amoroso, se confrontan con ambos santos para cuestionar sus instintos violentos.

Propuesta de dirección:

La puesta en escena está diseñada para ser presentada tanto en calle como en espacios alternativos y teatros. Por otro lado, es un ejercicio ecléctico en donde se combinan elementos del Teatro Cabaret, formas operísticas y música popular, Teatro Político y Teatro de Calle, guardando referentes

directos con la Dialéctica de la Formas del teatro de Brecht: una historia narrada a manera de cuadros donde transformamos al espectador en un observador *intelectualmente despierto*. Es una obra que busca situar al espectador frente a la acción, en vez de introducirlo en una ficción, propiciando que las sensaciones que le generen los estímulos dados lo lleven a reflexiones

personales en torno a nuestros comportamientos violentos, propugnando la noción de que el hombre es capaz de transformar la realidad, transformándose a sí mismo, exponiendo los motivos de nuestros comportamientos en vez de sólo quedarnos con la idea de que surgen de nuestros instintos, intentando mostrar cómo el ser social determina el pensamiento. A manera de *distanciamiento general*, el texto está desarrollado en verso, justo como ahora nadie se imaginaría hablar a personajes como los que

se perfilan en la obra. Con ello buscamos la atención consciente del espectador. Finalmente, el montaje tiene un momento de rompimiento contundente de la cuarta pared hacia el final, en el que los actores se despojan del personaje para terminar la obra con una declaración explícita en contra de la violencia, pero de manera cantada.

Contexto:

El contexto en el que se circunscriben estos aspectos de la violencia es el de la subcultura denominada “Chaka”, un perfil identificativo muy ecléctico en el que muchos jóvenes encuentran un particular sentido de pertenencia. Han adoptado como suyos los cultos a San Judas Tadeo y a la Santa Muerte, ya que ambas figuras están consideradas en los barrios como protectoras de las causas difíciles y desesperadas. Se identifican con la idea de “pasarla bien”, expresándolo muy claramente en ese eclecticismo formal, casi barroco, que les

caracteriza. La razón fundamental de haber tomado como base la subcultura “Chaka” para conformar este proyecto, es porque es un sector juvenil que suele ser estigmatizado fácilmente por la sociedad, señalado muchas veces de manera prejuiciosa como un grupo violento, determinado a delinquir, y

asociado al desencanto social. En contraparte, queremos transmitir el mensaje de que, sin importar el sector, la subcultura, o el perfil identificativo de los jóvenes, aún podemos recuperar todos nuestro poder, y un primer paso para ello es contener tanta violencia en nuestras interacciones sociales.

Concepto estético:

Finalmente, el desarrollo del concepto del estilo POSTNEOBARROCO que refleja el montaje, comprende cierto grado de interdisciplinariedad, combinando Teatro, Cabaret y Ópera. Dicho concepto se ha construido bajo los siguientes preceptos:

REPETICIÓN Y RITMO, reflejado en el verso octosílabo, y en la música original que nos llevará desde composiciones clásicas y barrocas hasta reguetón, cumbia y blues, proponiendo la integración del canto operístico con el popular. De **EXCESO VISUAL** en el desarrollo de los vestuarios basados en la indumentaria de la subcultura "Chaka".

De **ARTIFICIO Y SIMULACRO** en un dispositivo escénico de fondo que nos permita desplegar diversos telones, unos inspirados en la estética de las portadas de la revista popular "Sensacional de Barrios" y otros inspirados en los Exvotos barrocos, pintados por la artista plástica Teresa Barrera.

De **VIOLENCIA Y EROTISMO**, no en lo formal sino en el discurso, en el trasfondo, en la narración de una historia que muestra las imposibilidades de progreso de una sociedad tomada por la crisis, la violencia, y que justo antes de sucumbir ante su determinismo, la toma de conciencia y el redescubrimiento del amor pueden salvarla todavía del artificio social, la vanidad y la inmediatez. Por último, de **TEATRALIDAD Y ÉXTASIS EMOCIONAL**, con lo cual provocar un fuerte impacto en el público, propiciando un éxtasis sensorial como vehículo de reflexión y generando una impresión, una huella única de haber visto ópera y teatro a la vez.

LA VIDA EN CHAKA

Fotografías:

En Teatro

En calle

LINK A LA OBRA COMPLETA

<https://vimeo.com/teatrodelossotanos/chaka>

CONTACTO

LIZETH RONDERO

Productora

Ciudad de México

Teléfono:

+55 68452850

Móvil:

+52 1 5522441568

teatrodelossotanos@gmail.com