

Datos para el programa de mano:

Teatro de los Sótanos presenta:

La vida en Chaka, ópera postneobarroca cabaret para el México de la colonia (pobre)

Autor y director: Felipe Rodríguez

Música original: Omar Guzmán

Con:

Lydia Rendón - SANTA MUERTE

Felipe Rodríguez - SAN JUDAS TADEO

Lizeth Rondero - LA BRÍTANI

Llever Aíza - EL BRAYAN

Galo Balcazar - EL BRANDON

Créditos generales:

Diseño de iluminación: Gerardo Olivares Fuentes "Tenoch"

Diseño de vestuario: Giselle Sandiel

Diseño y Realización de Telones y Pintura Escénica: Teresa Barrera

Diseño del dispositivo escénico: Felipe Rodríguez

Diseño y realización de elementos escenográficos: Astillero Teatro

Diseño y realización de utilería y atrezzo y diseño gráfico: Lizeth Rondero

Asistente de dirección, de producción y responsable técnico: Isaías Avilés.

Asistente general y staff: Alex Davila

Relaciones públicas: Sandra Pinal

Producción ejecutiva: Lizeth Rondero

Dirección artística y producción general: Lizeth Rondero y Felipe Rodríguez

Producción: Teatro de los Sótanos.

FICHA TÉCNICA:

Fecha de creación de la propuesta: 2019

Objetivo: Transmitir 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.

Dirigida a: Adolescentes y jóvenes

Lengua: Español

Duración: 70 min

Género artístico: Cabaret

Temática: 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.

TRAYECTORIA:

- Proyecto generado dentro del programa “Creadores Escénicos” / FONCA. Año 2017.
- Temporada de 16 funciones en el programa “Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio” dando 1 función por alcaldía de la CDMX, en calle y/o espacios alternativos. Año 2019.
- Gira de 10 funciones por las alcaldías GAM, Iztacalco y Azcapotzalco de la CDMX. Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales Fonca. Año 2020. Formato virtual.
- 1 función virtual en la plataforma de teatro digital TEATRIX. Marzo 2021.
- Temporada de 8 funciones en el Teatro Sergio Magaña del Sistema de Teatros de la CDMX. Formato presencial. Mayo 2021.
- 4 funciones en el Foro de las Artes, dentro del ciclo “Carrusel Teatral” del CENART, que fue dedicado a la compañía Teatro de los Sótanos. Formato presencial. Julio 2021.

Semblanzas curriculares

TEATRO de los SÓTANOS

Compañía teatral y ONG con sede en la Ciudad de México. Nominados a los Premios ACPT 2019, a lo más destacado del teatro de la Ciudad de México, por la puesta en escena *Por Temor A Que Cantemos Libres*, en dos categorías: Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret. A lo largo de su trayectoria han sido apoyados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en los siguientes programas: Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2010, 2014 y 2020; Apoyos Especiales 2010 y 2013 y Creadores Escénicos 2008, 2016 y 2017. En 2019 resultaron beneficiarios del Programa Intervenciones Comunitarias (Secretaría de Cultura CDMX) y en 2018 del Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de la Ciudad de México (PECDA CDMX). En 2015 obtuvieron el apoyo del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de Distinto Origen Nacional del DF (SEDEREC/ Gobierno de la CDMX). En 2014 les otorgaron la Beca Bancomer de Apoyo a las Artes de la Fundación BBVA Bancomer. En 2005 recibieron el Apoyo a Proyectos Artísticos y Culturales otorgada por El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y una subvención de La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Son 14 puestas en escena las que conforman su repertorio, cada una de ellas presentes en los mejores teatros profesionales de la Ciudad de México. Sus espectáculos se han presentado en importantes festivales nacionales e internacionales en México, Bolivia y Argentina. Desde 2015 han desarrollado proyectos enfocados en la promoción de los Derechos Humanos mediante giras en espacios públicos en todas las alcaldías y los Centros Penitenciarios de la CDMX. Abarcan una gran variedad de estilos escénicos: Cabaret, Ópera, Teatro Contemporáneo, Teatro Musical, Títeres, Teatro de Calle y puestas en escena para espacios alternativos.

teatrodelossotanos.com

“Creación escénica desde los Sótanos del pensamiento”

Felipe Rodríguez - Director, dramaturgo, productor y actor de la propuesta escénica.

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Mención Honorífica por la tesis “La necesidad del Laboratorio Teatral para el desarrollo de la expresión corporal del actor” y mención en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2011 con “Un buen día para vivir”. Cuenta con más de 20 puestas en escena como dramaturgo, actor y productor, colaborando con creadores como Emmanuel Márquez, Nora Manneck, Alejandro Velis, Hélène Ducharme y Omar Guzmán. Tiene siete obras, la obra de su autoría “Salimos del mar y soñamos el mundo”, recibió el premio a “Mejor Teatro para Niños y Adolescentes”, así como la obra “Por temor a que cantemos libres”, fue nominada a “Mejor Monólogo” y “Mejor Obra de Cabaret” por la ACPT. En 2019 estrenó “La vida en Chaka, ópera postneobarroca cabaret para el México de la colonia (pobre)”, dentro del programa “Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio”, del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tiene cuatro obras publicadas por Tierra Adentro/ CONACULTA. Como guionista colaboró en la redacción de sketches para el programa Nosotros Los Otros, Canal 22.

Omar Guzmán - Composición Musical Original

Considerado uno de los mejores compositores del país, ha sido director musical de la cantante Eugenia León, recorriendo el país y participando en numerosos festivales internacionales. Realizó la dirección musical de Rocío Dúrcal, con presentaciones internacionales. Ha realizado arreglos sinfónicos para Ramón Vargas y Javier Camarena. Compositor de música de cámara con “Domingo de santo”, “Sones para arpa” estrenado en 2011 en París, Belgrado y en sala Carlos Chávez con la arpista Mercedes Gómez Benet. Galardonado con el Ariel a la Mejor Música Compuesta para Cine, por la película “Escrito en el cuerpo de la noche”, “Exorcismos”. Nominado al Ariel por “Tequila” del director Rubén Gámez. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA.

Gerardo Olivares Fuentes “Tenoch”- Diseñador de iluminación

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). Para teatro y danza, ha participado en distintas puestas en escena realizando diseños de iluminación y escenografía, presentándose en festivales internacionales desde el año 2002 a la fecha. Participó como técnico especialista para el levantamiento y la digitalización de teatros, en el proyecto “Teatros de México en 3D” desde el año 2005, hasta el 2010; y en el mismo proyecto para los “Teatros Centenario”, desde septiembre del 2007 al 2010 (CONACULTA / PAISE). También, ha participado en la intervención del Palacio de Bellas Artes como asesor para las ingenierías especiales de la sala de espectáculos y el foro, bajo la coordinación de Philippe Amand, para quien también fungió como Asistente de Coordinador (2009). Ha participado en varias ediciones de la Muestra Nacional de Teatro (San Luis Potosí 2012, Durango 2013, Nuevo León 2014 y Aguascalientes 2015), como técnico especialista en el levantamiento y realización de planos digitales de los teatros y espacios escénicos. Desde 2006 es docente en la carrera de Escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL.

Teresa Barrera - Diseño y Realización de Telones y Pintura Escénica

Es una artista visual que vive en las afueras de la Ciudad de México. Su amplio cuerpo de trabajo que incluye pintura, muralismo, dibujo, arte callejero y animación se ha exhibido en todo México. Ella trabaja en un brillante estudio incrustado en la arenosa expansión de la enorme ciudad donde documenta fervientemente un volátil mundo interior y las realidades del México contemporáneo. El entrenamiento

de Teresa como historiadora y su conocimiento exhaustivo de las regiones y tradiciones recónditas de México se revela en imágenes que son eruditas pero principalmente juguetonas y espontáneas.

Giselle Sandiel - Diseño y Realización de Vestuario

Diseñadora de vestuario y atrezzo. Egresada de la ENAT con Licenciatura en Escenografía. Ha diseñado vestuario para Danza, Ópera y Teatro. Participó dentro de la Cuadrienal de Praga representando a la ENAT, mostrando sus diseños como escenógrafa y vestuarista. Comienza trabajando dentro de la CNT en el taller de vestuario, como asistente de vestuario. Docente de La Universidad “El Claustro De Sor Juana”, imparte la clase de Técnica y Diseño para la escena IV dentro de la Licenciatura En Producción de Espectáculos. Es cofundadora de la compañía La caja de Teatro, realiza la producción, dirección artística y diseño de vestuario para la última puesta en escena “Príncipe y Príncipe”, obra ganadora en los premios ACPT, Los Premios Metropolitanos de Teatro, y Premio Time Out Pride Awards 2019.

Astillero Teatro - Realización de estructuras escenográficas

Compañía mexicana dirigida por los diseñadores gráficos y titiriteros Itzel Casas y Oswaldo Valdovinos. Se dedican al diseño, realización de producción, escenografía y títeres, además de llevar a cabo puestas en escena dirigidas al público infantil. Han colaborado con instituciones como el INBAL, la SEP, el IPN, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, con diversos Institutos de Cultura de varios estados del país, así como con organizaciones comunitarias de la alcaldía Milpa Alta y Xochimilco. Ha trabajado con Tierra Independiente Danza Contemporánea, Teatromancia, Los Colochos, Teatro de los Sótanos, Teatro Motus, Figurat, Azul y Arena producciones, y La caja de teatro.

Isaías Avilés - Asistente general

Asistente técnico y de producción. Actor, director, productor y locutor, estudió en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Desde el 2002 ha participado en diversos festivales y puestas en escena. Desde 2013 es locutor y productor del programa RadioDrama con transmisiones en Vive Radio México. Desde 2013 forma parte de las compañías Ethos11 corporativo artístico, La teatrera solitaria, y Teatro de los Sótanos, en las áreas de producción y asistencia técnica.

Lizeth Rondero - Producción ejecutiva, actriz y cantante

Actriz graduada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Recibió Mención Honorífica por su tesis “La necesidad del Laboratorio Teatral para el desarrollo de la expresión corporal del actor”. Ha trabajado en puestas en escena y óperas para niños, diversificando su trabajo artístico como actriz, cantante, creadora escénica, productora, directora y asistente de dirección al lado de creadores como Emmanuel Márquez, Nora Manneck, Hélène Ducharme, Omar Guzmán, Lisa Lucassen, Antonio Cerezo, Leticia Pedrajo, Alejandro Velis, Carlos Corona, Raúl Zambrano, Jomi Delgado y Catalina Pereda, David Azurza, entre otros. Becaria del programa Creadores Escénicos del FONCA en dos ocasiones 2008/2016. Formó parte del talento de compañías internacionales como Teatro Motus de Quebec y FiguraT S.C., y cuenta con dos residencias artísticas con Antonio Cerezo en off off Broadway “La MaMa ETC”, Nueva York. Codirectora artística y fundadora de la compañía Teatro de los SótanoS. Cuenta con estudios avanzados en piano con la concertista Julieta García y formación en entrenamiento vocal y canto con Hebe Rosell, Muriel Ricard, Indira Pensado, Alba Rosas, Ulrica de Georgio y Barbara Maier Gustern. Maestra de actuación, de numerosos talleres formativos de creación de personaje y es coach de actuación para cine. Con su unipersonal “Por temor a que cantemos libres”, ha recibido el elogio y reconocimiento tanto de la crítica especializada como del público, siendo nominada en 2019 por la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales a Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret.

Lydia Rendón - Actriz y cantante

Mezzosoprano, actriz, bailarina y docente. Ganadora del primer lugar en la primera edición del concurso de ópera de "San Miguel" y de "Francisco Araiza". Inició su preparación vocal con Carlos Barretto y posteriormente en la ENM de la UNAM, con Edith Contreras y en Emporia State University en Kansas. Cantante y bailarina principal en el espectáculo musical sefaradí La mar enfortuna, de José Sefami. En Emporia State University en Kansas ópera y música mexicana; en el Auditorio Nacional cantó como solista en el concierto "cien años de ayuda a la cruz roja y en el Bicentenario". Cantó en el Lincoln Performing of Arts en Washinton con Bobby Mcferryn, en "Paris Chic" de Anne Cecillon interpretando música francesa de concierto. Participó en "Que oyes? Orestes" de Juliana Faesler. Ha participado en el musical Fantasma de la Ópera, Ocesa producc. Trabajó con la fundación Terapia y Educación I.A.P. al lado de Guillermo Villegas y Consuelo Deschamps. Ha cantado en las óperas "Carmen" en Sinaloa y "The Street Car Named Desire". Forma parte de la ópera de cámara para niños Las Luciérnagas no Vuelan.

Llevar Aíza - Actor y cantante

Egresado de la Licenciatura en Arte Dramático de La Casa del Teatro. Beneficiario del Programa FONCA 2002-2003. Ganador del premio Wolf Ruwinski como Mejor Actor Juvenil por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro. Ha trabajado con directores como Rogelio Luevano, Luis de Tavira, Morris Savariego, Alejandro Velis, Juan José Gurrola, Ignacio Flores de la Lama, Nora Manneck y Alejandro Ballina. Especialización del Método Vocal Linklater en Nueva York. Es Profesor certificado Designado del Método Linklater en el Kristin Linklater Voice Centre de Escocia. Impartió clases de voz en La Casa del Teatro, de voz y actuación en la escuela Tu Escenario en Chicago. Actualmente es profesor de Técnica Vocal, Dicción, Expresión Verbal y Modificación de Acento en Casa Azul, en el CEA de Televisa, en la Escuela de Doblaje SIGE, en CEUVOZ, en la escuela de Comedia Musical Arte Estudio y en la ENAT. Es promotor de Lectura en Voz Alta para la Secretaría de Cultura del GDF y Narrador Oral para el programa Alas y Raíces de CONACULTA.

Galo Balcazar - Actor y cantante

Actor, locutor, cantante, conductor, titiritero, actor de doblaje e improvisador. Estudió canto en la ENM de la UNAM y se consolidó como barítono-bajo en la Schola Cantorum de México. Ha trabajado con la compañía Ópera Irreverente, actúa y canta ópera para niños con Espacio Mínimo. Ha estado en puestas en escena como "Diálogos con Salvador Novo" bajo la dirección de Rosenda Montero, "Entre Vivos y Muertos" de Nadieshda Producciones, "México sin cabeza" con dirección de Nora Mannek; "El burlador de Sevilla" con Cambio Laboratorio Escénico; en teatro musical con en "Avenida Q, el musical". "El gigante de Altzo" bajo la productora Figura-T, con quien ha actuado en "El tablero de las pasiones de juguete" de Hugo Hiriart", "La Paz" de Aristófanes, "Guillermo y el Nagual" de Emilio Carballido bajo la dirección de Emmanuel Márquez. Es parte de la Big Band SoundPainting México, colabora como actor y cantante.