

TEATRO DE LOS SÓTANOS, PRESENTA

PREMIOS
METROPOLITANOS
DE TEATRO

GANADORA
MEJOR ESPECTÁCULO CABARET

POR TEMOR A QUE CANTAMOS LIBRES

UN UNIPERSONAL ORIGINAL DE **LIZETH RONDERO**

DESCRIPCIÓN

POR TEMOR A QUE CANTEMOS LIBRES, es un unipersonal que habla sobre los actos libertarios femeninos que son considerados “locura” por la sociedad de valores patriarcales. Es decir, trata sobre aquellos actos de profunda rebeldía que dislocan paradigmas y transgreden el rol de género esperado, en un intento de búsqueda del yo.

Los personajes femeninos de esta puesta en escena están inspirados en casos reales de juicio de mujeres mexicanas a quienes les fueron dictadas sentencias de encierro en conventos, casa paterna, asilos o cualquier otro lugar determinado como un “depósito de esposas”, figura jurídica fundada por la iglesia católica desde el siglo XVI en la Nueva España, mediante la cual se encerraba a toda mujer que estuviera en alguna situación que pusiera en peligro su “integridad moral”. Nuestros personajes, en algunos casos, se descontextualizaron de su época original para demostrar que muchas de las situaciones que condicionan opresivamente a las mujeres aún no cambian.

La puesta en escena se despliega como un viaje por distintas épocas de México guiado por un personaje eje: La Cantante. Ella, mediante cuatro monólogos y canciones al piano, nos narrará un episodio en la vida de cuatro mujeres para las que “elegir otro modo de ser” es la única forma de libertad posible ante sus condicionantes sociales. Prisiones, conventos, tribunales, casa paterna y Estado son los lugares de los cautiverios que Mauricia Josefa, Doña María Gertrudis Vidrio, María López y Trinidad Ruíz deberán confrontar, decidiendo SER.

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

JUSTIFICACIÓN:

El proyecto fue desarrollado por la actriz Lizeth Rondero dentro del programa Creadores Escénicos 2016 del FONCA y es resultado tanto de una investigación que hizo sobre los feminismos y la historia de la locura femenina en México, así como de su especialización en canto.

Después de acceder a diversos materiales historiográficos que registraban el fenómeno del encierro de las mujeres, Lizeth decidió inspirar los personajes de la obra en los testimonios de mujeres mexicanas de los siglos XVIII y XIX, que fueron juzgadas por los tribunales eclesiásticos y sentenciadas a ser encerradas en los “depósitos de esposas”, una figura legal con la que, en el México del Virreinato, se pretendía proteger principalmente a las mujeres que sufrían violencia doméstica y solicitaban el divorcio. La “protección” que recibían mientras se daba el fallo a su solicitud, consistía en aislarlas de la vida pública mediante el encierro en distintos lugares, que iban desde la casa paterna hasta los asilos.

Los casos documentados dejan ver, más allá de la injusticia social cometida sobre estas mujeres, sus afanes libertarios y su astucia para salir de su reclusión, es decir, sus ganas de sobrevivir. Por tanto se decidió que el tema general de esta obra serían historias de libertad de mujeres mexicanas.

Tras una primera selección de alrededor de 30 testimonios documentados, Lizeth buscó la colaboración creativa del dramaturgo Felipe Rodríguez para la creación del texto dramático. Él hizo la última decantación, seleccionando los personajes finales que por un lado le otorgaran las mejores posibilidades dramáticas para escribir los monólogos y, por otro lado, le permitieran contextualizarlos desde tiempos de la Nueva España hasta la actualidad.

El resultado final de la dramaturgia es un texto dramático de gran versatilidad, en el que se muestran cuatro historias de mujeres con distinto carácter, que se abren frente al espectador para contarnos las anécdotas de sus propios cautiverios, sus quiebres y aparentes fracasos, pero también sus anhelos de libertad, a pesar de los prejuicios y dictados sociales con las que se les juzgó. Cada uno de estos monólogos y personajes van siendo presentados mediante una narrativa que se despliega a través del personaje de La Cantante, una especie de narradora que lo mismo canta que ironiza, interactuando con el público, para destacar significados muy precisos con que se construye un discurso de libertad y corresponsabilidad entre seres humanos para vivir libres.

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

CONCEPTO DE LA PUESTA EN ESCENA:

La puesta en escena se desarrolla como un viaje guiado por el personaje de La Cantante, en el que confluyen distintas épocas y distintos universos. Cada personaje tiene un monólogo con un género dramático distinto (farsa, tragicomedia, comedia y melodrama), y son enlazados por el discurso guía del personaje de La Cantante, mismo que adquirió ciertos rasgos de estilo tipo “café concert” latinoamericano (inspirado en Nacha Guevara). Estas características nos permitieron desarrollar un discurso musical dentro de la puesta, ya que cada monólogo se remata con una canción interpretada por su personaje, además de que el personaje de La Cantante abre y cierra la puesta en escena con canciones, todas ellas interpretadas en vivo a lo largo del espectáculo. Estas particularidades del proyecto, hicieron que la puesta en escena fuera una combinación acertada y rica, ya que el viaje que plantea transita tanto por momentos muy íntimos y teatrales en cada monólogo, como por momentos más explosivos o simbólicos que se inspiraron en rasgos estilísticos del cabaret o la farsa. Por tanto, la puesta en escena es una pieza teatral que combina equilibradamente géneros, tonos y estilos.

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

SOBRE EL DISPOSITIVO ESCÉNICO:

Para marcar los distintos saltos de espacios físicos, pero apostando a la teatralidad a partir de los mínimos elementos, diseñamos nuestro dispositivo escénico como un espacio atemporal, dónde sólo existen dos elementos fundamentales con los que se cuenta la historia: Un baúl y un miriñaque, ambos símbolos de la opresión. El baúl, que a su vez es una trinchera protectora desde donde La Cantante interpela al público, fue diseñado para que pudiese ser movido por la actriz a lo largo de la obra, y a través de múltiples puertas, convertirse en los distintos espacios que los monólogos requerían (un púlpito en un tribunal, la celda de un convento, la sala de una casa paterna y una prisión). El miriñaque ayuda a generar distintos espacios simbólicos como las rejas de un calabozo en una prisión, o bien, a reflejar algunas de nuestras convenciones sociales sobre lo femenino.

NOTA DE MOVILIDAD: Para facilitar la movilidad de la puesta en escena, tenemos una versión muy compacta del elemento escenográfico del Baúl, hecho para viajes o presentaciones en espacios alternativos. Se rediseñó el mismo elemento original, sus funciones y sus múltiples puertas pero a modo de una jaula. Es igualmente desarmable, pero más ligero y compacto que el baúl. Se embala en sí mismo como dos maletas que cumplen con las medidas lineales y pesos requeridos para el equipaje documentable de cualquier vuelo comercial doméstico o internacional. *Ver anexo 1.*

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

SOBRE EL VESTUARIO:

El cambio de personajes se hace a vistas del público mientras se desarrolla la acción, por lo tanto el vestuario fue diseñado mediante prendas que sintetizan el contexto de cada personaje y que se colocan fácilmente sobre el vestuario base, que es el de La Cantante. Este vestuario es un atuendo típico de corista de cabaret, pero conformado por una mezcla ecléctica de prendas inspiradas tanto en la feminidad de finales del siglo XIX (como el polisón y las hombreras de encaje), como en algunos elementos transgresores del “recato” femenino (como el corsé a vistas, las polainas largas, el tocado de plumas de colores, los accesorios recargados, y unos pantalones cortos).

SOBRE LA ILUMINACIÓN:

El diseño de iluminación crea distintas atmósferas de encierro para cada monólogo, acentuando la “liberación” que cada canción le otorga a cada monólogo. También busca generar una sensación muy distinta entre el universo de Café Concert de La Cantante, que es abierto y busca el diálogo directo con el público; y los espacios íntimos del resto de los personajes, que no rompen con la cuarta pared.

SOBRE EL DISCURSO MUSICAL:

La música original se conforma de siete canciones compuestas para piano y voz, e inspiradas en el estilo musical de Nacha Guevara y Alberto Favero. Sin embargo cada canción está compuesta en distintos géneros musicales de acuerdo al universo de cada monólogo. Es así que el espectáculo inicia y concluye con dos canciones de tipo Music Hall para el personaje de La Cantante; tenemos una pieza barroca novohispana para Mauricia Josefa, “la amante del demonio”; un cuplé para Doña Gertrudis, “la olvidada”; un bolero para María López, “la panadera” y un blues para Trinidad Ruíz Mares, “la asesina”.

La música instrumental es interpretada en vivo por una pianista, quien ejecuta además el ambiente sonoro de la obra mediante sonidos incidentales hechos con el piano.

NOTA DE MOVILIDAD: A pesar de que el formato original de la puesta en escena es con la presencia en vivo de la pianista, contamos con la grabación profesional del score completo, para cuando las condiciones de presentación impiden que la música instrumental sea en vivo, o las condiciones de gira están acotadas al personal mínimo: actriz, productor y responsable técnico. En este caso se omite la presencia de la pianista y el espectáculo se ejecuta con la música grabada.

SOBRE LA DIRECCIÓN ACTORAL:

La propuesta fue trazar un rico viaje emotivo y tonal para la actriz, quien crea 5 personajes en distintos géneros dramáticos. Es así que, de acuerdo a cada uno, debe pasar de la risa absurda al llanto, del sarcasmo a la furia y de la farsa a la pieza. La dificultad técnica para la actriz, radica también en sostener durante hora y media (además de la construcción compleja de personajes y el manejo de una amplia curva emotiva/tonal) una voz que cante adecuadamente, pero siempre al servicio de la escena. Desde el principio se tuvo claro que se buscaría que cada personaje fuera el que cantara dentro de su situación particular, a través de sus entrañas, y no se pretendería que la actriz cantara cada canción como si se tratase de un concierto. Es así que cada personaje va transitando de la voz hablada a la cantada sin ninguna pausa preparativa o estética que indique que una canción va a empezar, incluso algunas introducciones musicales de las partituras fueron eliminadas para su ejecución en escena. Para reforzar lo anterior, al iniciar cada canción, se apostó por dejar a la actriz en las posiciones corporales con las que hubiera terminado su monólogo, casi todas, posturas físicas difíciles para el canto. Además, se integró en lo cantado el desgaste propio de hablar largas tiradas de texto, estando la actriz emocionalmente muy comprometida. Es en este sentido que no es una obra musical, sino una pieza teatral que utiliza el canto como parte de su poética.

**POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES**

SOBRE LA INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO:

Otra apuesta fundamental es la de involucrar plenamente al público en la obra, invitándolo a ser parte de la situación y del desarrollo de la escena, en dos momentos específicos. Es así que, guiados por la actriz, se pasa a escena a un hombre y a una mujer, quienes formarán parte de la acción. Cabe señalar que las reacciones inesperadas de estos espectadores ayudan a reforzar la tesis argumental de la obra evidenciando las creencias del espectador, fortalecen la atención del resto de la audiencia y mantienen muy vivo el montaje de función a función.

Finalmente, cada elemento está dispuesto para evidenciar el ímpetu de libertad de estas mujeres y mostrarlas como seres humanos, más allá de todo rol de género.

Mediante este proyecto queremos propiciar la visibilización de los estereotipos de género, mostrando que están basados en una falsa creencia histórica que consideramos debe ser superada: “la naturaleza femenina”. También, intentamos fomentar un cambio en las narrativas convencionales en temas de género en el teatro, brindando la posibilidad de transformar aquello que creemos ser, visualizándonos en igualdad de derechos. Promover una sociedad igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres es sin duda alguna el afán de POR TEMOR A QUE CANTEMOS LIBRES.

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

A woman with dark hair tied back, wearing a white, long-sleeved dress with lace details on the cuffs, is sitting on the floor. She is looking upwards towards a dark rectangular box containing text. The background is a dark, textured wall with some circular holes.

SINOPSIS

(250 PALABRAS MÁXIMO):

En un espacio sin tiempo, una cantante nos contará la historia de cuatro maravillosas mujeres mexicanas que, desde la Nueva España hasta nuestros días, fueron tachadas de “locas” y encerradas en la lóbrega fantasía de cómo ser mujer. Cuatro monólogos con canciones al piano, le servirán a La Cantante para narrarnos un episodio en la vida de estas mujeres, donde “elegir otro modo de ser” es el única forma posible para sobrevivir y liberarse de sus condicionantes sociales. Los encierros de estas mujeres no sólo son simbólicos sino reales: Prisiones, conventos, tribunales, casa paterna y Estado son los lugares de los cautiverios que Mauricia Josefa, Doña María Gertrudis Vidrio, María López y Trinidad Ruíz Mares deberán confrontar, decidiendo SER.

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

ELENCO

Lizeth Rondero

EQUIPO CREATIVO

Creadora y codirectora artística:

Lizeth Rondero

Dramaturgia, regidor de escena y
codirección artística: Felipe Rodríguez

Música original: Omar Guzmán

Dirección de escena: Nora Manneck

Diseño de iluminación:

Gerardo Olivares Fuentes "Tenoch"

Diseño de vestuario: Giselle Sandiel

Diseño y realización de elementos
escenográficos: Astillero Teatro

Piano en vivo: Sara Vélez

Piano grabado, arreglos musicales e
incidentales: Alba Rosas

Entrenamiento escénico de la voz
hablada y cantada: Lydia Rendón

Coordinación de arreglos de vestuario:

Vianey Martínez

Producción ejecutiva, asistencia de
dirección y responsable técnico:

Isaías Avilés

Diseño Gráfico: Petrushka Sainz

Producción general: Lizeth Rondero y
Felipe Rodríguez

Una obra de: Teatro de los Sótanos.

POR TEMOR
A QUE
CANTEMOS
LIBRES

TEATRO de los SÓTANOS

(Sótanos, Arte y Cultura A.C.)

Somos una compañía teatral y ONG con sede en la Ciudad de México. Actualmente somos becarios del programa México en Escena-Grupos Artísticos (MEGA) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, convocatoria 2022. Por nuestra puesta en escena *Por Temor A Que Cantemos Libres*, en 2022 fuimos ganadores de los *Premios Metropolitanos de Teatro*, en la categoría de Mejor Espectáculo Cabaret y en el 2019, fuimos nominados a los *Premios ACPT 2019* a lo más destacado del teatro de la Ciudad de México en dos categorías: Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret. En 2021, el *Centro Nacional de las Artes* (CENART) nos dedicó el programa “Carrusel Teatral”, que celebra las trayectorias destacadas de los grupos estables, presentando a lo largo de un mes en el Foro de las Artes, tres de nuestras obras de repertorio.

Nuestros espectáculos están constantemente presentes en los mejores teatros de la Ciudad de México y del interior de la República Mexicana. También se han presentado en importantes festivales nacionales e internacionales en México, Bolivia Argentina y Canadá; y durante la pandemia, en congresos virtuales para Canadá y España. Son 14 puestas en escena las que actualmente conforman nuestro repertorio.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos sido apoyados por el *Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales (Fonca)* en los siguientes programas: Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2010, 2014 y 2019; Apoyos Especiales 2010 y 2013 y Creadores Escénicos 2008, 2016 y 2017. En 2023 formamos parte del Festival Teatro a Una Sola Voz de la Coordinación Nacional de Teatro. En 2022 fuimos premiados por el programa Circuito de Artes Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes. En 2021 fuimos seleccionados como parte de la programación artística del programa *Alas y Raíces* (Secretaría de Cultura Federal) y en 2019, del programa *Festivales e Intervenciones Comunitarias* (Secretaría de Cultura CDMX). En 2018 resultamos beneficiarios del Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de la Ciudad de México (PECDA CDMX). En 2015 obtuvimos 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 nos otorgaron la *Beca Bancomer de Apoyo a las Artes* de la Fundación BBVA Bancomer. En 2005 recibimos el *Apoyo a Proyectos Artísticos y Culturales*, otorgado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y una subvención de *La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo* (AECID).

Abarcamos una gran variedad de estilos escénicos: Cabaret, Teatro Contemporáneo, Teatro Musical, Títeres y Teatro de Calle. Procuramos que una buena parte de nuestras propuestas escénicas incluyan en su creación el concepto “todoterreno”, es decir, que sean obras factibles a presentarse en espacios alternativos, no teatrales. Con ello buscamos abarcar poblaciones diversas, fomentar la creación de públicos y promover los Derechos Culturales.

Asimismo, ofrecemos servicios creativos y generamos contenidos especializados para el sector educativo, empresarial y de la promoción de los Derechos Humanos mediante experiencias escénicas personalizadas (obras para capacitaciones y eventos institucionales, teatro escolar, materiales didácticos para la enseñanza teatral, Servicio Social, talleres artísticos y asesorías).

Finalmente nuestra misión es desarrollar, crear, producir y promover proyectos escénicos y culturales, en los que el trabajo colectivo, multidisciplinar y experimental sean los ejes principales en la conformación de discursos artísticos horizontales, conscientes del contexto social y que impacten significativamente a las comunidades, siendo agentes de cambio.

teatrodelossotanos.com

“Creación escénica desde los Sótanos del pensamiento”

LIZETH RONDERO

ACTRIZ, CANTANTE, CODIRECTORA ARTÍSTICA Y PRODUCTORA

Actriz graduada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con Mención Honorífica. Ha trabajado en más de 30 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 (Colectivo She She Pop), Antonio Cerezo, Leticia Pedrajo, Alejandro Velis, Carlos Corona, Raúl Zambrano, Jomi Delgado y Catalina Pereda (Ópera Portátil), y David Azurza, entre otros. Ha sido becaria del programa *Creadores Escénicos* del SACPC/FONCA en dos ocasiones (FONCA 2008 y 2016). Ha sido parte del talento de compañías internacionales como *Teatro Motus de Quebec* y

FiguraT S.C., y realizado dos residencias artísticas en el icónico teatro *off off Broadway* “La MaMa ETC” en Nueva York, para el desarrollo de dos puestas en escena. Codirectora artística y cofundadora de la compañía **Teatro de los Sótanos** (*Sótanos, Arte y Cultura A.C.*). Su trabajo se ha presentado en ciudades como Edmonton y Calgary en Canadá; Austin y Nueva York en EUA; Madrid y Barcelona, en España; Buenos Aires, Argentina, y Cochabamba, Bolivia. Cuenta con estudios avanzados en piano bajo la instrucción de la concertista Julieta García Rello y una amplia formación en entrenamiento vocal y canto con maestras como a mezzo-soprano Lydia Rendón, Barbara Maier Gustern (Nueva York), Hebe Rosell, Muriel Ricard, Indira Pensado, Alba Rosas, Ulrica de Georgio (Italia). 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 (ACPT) a “Mejor Monólogo” y “Mejor obra de Teatro Cabaret”, y en 2022, ganadora del 4to Certamen de los Premios Metropolitanos de Teatro a “Mejor Espectáculo Cabaret”.

FELIPE RODRÍGUEZ

DRAMATURGO, CODIRECTOR ARTÍSTICO Y PRODUCTOR

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, graduado con Mención Honorífica. Recibió la Mención Honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2011 con la obra “Un buen día para vivir”. Es Fundador y Codirector Artístico de la Compañía **Teatro de los Sótanos** (*Sótanos, Arte y Cultura A.C.*), grupo con el que ha participado en múltiples festivales nacionales e internacionales. Fue becario del programa *Creadores Escénicos* del SACPC/FONCA en 2017. Cuenta con más de 25 puestas en escena combinando su trabajo como dramaturgo, actor y productor, colaborando con creadores como Emmanuel Márquez, Nora Manneck, Alejandro Velis, Hélène Ducharme (*Teatro Motus*, Quebec), Omar Guzmán, entre otros. Como dramaturgo tiene siete obras estrenadas en los escenarios profesionales, de las cuales son cuatro escritas para Teatro Cabaret.

En 2017, la obra de su autoría “Salimos del mar y soñamos el mundo”, recibió el premio a “Mejor Teatro para Niños y Adolescentes” por la ACPT. En 2019, la obra de su autoría “Por temor a que cantemos libres”, fue nominada a “Mejor Monólogo” y “Mejor Obra de Cabaret” por la ACPT, y en 2022, ganadora del 4to Certamen de los Premios Metropolitanos de Teatro a “Mejor Espectáculo Cabaret”. En 2019 estrenó un texto más de su autoría, titulado “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 (*Un buen día para vivir* en 2012; *El país de las metrallas o Ratatatataplán, México sin cabeza o La feria de las cabezas rodantes y El penal*, en 2013). Como guionista colaboró en la redacción de *sketches* para el programa *Nosotros Los Otros* (Segunda temporada), Canal 22. Es coprotagonista del cortometraje de ficción “400 maletas”, de Fernanda Valadez (Cortometraje nominado al Ariel 2015 y nominado al Oscar Estudiantil 2015 por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood).

ANEXO 1 OPCIÓN ESCENOGRÁFICA PARA VIAJES.

Este dispositivo con apariencia de *Jaula*, cumple las mismas funciones del *Baúl* original, pero al ser más ligero, compacto y de armado más sencillo, puede disminuir costos de transportación, tiempos de montaje, así como facilitar la presentación de la obra en espacios escénicos muy reducidos, espacios alternativos o plazas públicas.

