

CHIPOTLE TEATRO

COMPAÑÍA INDEPENDIENTE DE TEATRO DE SOMBRAS

Dossier de la compañía

SOBRE LA COMPAÑÍA:

La compañía independiente Chipotle Teatro nace en el año 2014 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas (México).

Después de una larga travesía en el estudio e investigación de este milenario arte, Chipotle Teatro se especializa en teatro de sombras. Haciendo una apuesta por esta llamativa y desconocida forma teatral.

La Compañía está compuesta por dos mujeres que escriben, dirigen, diseñan, construyen y dan vida a los relatos. El teatro de sombras es su sello identitario estableciendo un constante diálogo entre la luz y la sombra.

En la actualidad Chipotle Teatro cuenta con siete obras para público infantil y adulto con las que ha recorrido más de 5 países, también cuenta con un cortometraje de animación con el que ha recibido dos premios. La promoción y divulgación del teatro de sombras es uno de sus intereses, por lo que además de crear contenidos que promuevan el interés y trabajo con las sombras la compañía también ofrece talleres formativos.

OBRAS

Su primer montaje “Los cuentos del gato” fue estrenado el 30 de Octubre del año 2014. En esta obra, interpretada por 4 mujeres y musicalizada en vivo con contrabajo.

La obra se presenta en un formato de 3 historias donde “Don gato” el narrador desde Península, la ciudad en la que vive nos cuenta 3 historias cortas que son representadas en 3 pantallas utilizando títeres de sombra y sombras corporales.

Con esta obra en el año 2014/2015 realizó toda una temporada de invierno en diversos foros independientes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas: El Paliacate , Kinoki Foro Cultural y Wapaní Espacio Cultural.

En mayo de 2015 participó en el Festival de Teatro, Danza y Títeres en el Teatro Daniel Zebadúa, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas (Chiapas).

El segundo montaje se estrena en Junio del 2015, en una gira que realizarán en el sur de España en los meses de junio a septiembre con la obra “Cuentos del mar”.

Esta obra se presenta en un formato de historias cortas con títeres de sombras dirigida al público en general. Con dicha obra participaron

en el Festival del Estrecho en la localidad de Barbate (España) 2015, en El Anfiteatro de Zahora (España) 2015, y en la Programación Cultural “Un río de Verano” de la Junta de Andalucía (España) 2015.

La obra "El gran salto de Jacinto" se estrena en el 2015 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas (México).

Esta obra sobre el quehacer artístico dirigida al público en general tiene una dramaturgia en tono de humor, con un juego dinámico de luces y sombras y una delicada ejecución del manejo de los títeres..

Esta obra con la que la compañía hizo temporada en diversos foros de Chiapas (2015). se reestrena en el 2019 en el Festival Internacional de Títeres para la Educación Villa de Rota, (España), ese mismo año forma parte de la programación cultural de la Junta de Andalucía "Un río de verano" en España y del III Taller Casa Tomada organizado por casa de las Américas 2019 (Cuba), Programación Cultural Coneculta Chiapas (2019), Festival Internacional Titiritlan en Guatemala (2020) y en el marco de la

celebración del Día Mundial del Títere (2022) y Día de la Niña y el Niño (2022) que organiza el municipio de San Cristóbal de las Casas.

La obra “Ya nos cayó el chahuistle” se estrena en el 2017 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas (México).

Esta comedia para público familiar hace un recorrido desde los títeres de sombra por diferentes tradiciones de México con un teatro de sombras a todo color.

Esta obra ha sido representada en el X MITIN (Muestra internacional de teatro de investigación) en España (2017), Programación cultural “Un río de verano” de la Junta de Andalucía (España), Anfiteatro Zahora en España (2017), Colegio Albanta Universidad para niños (2018), Festival Asia en San Cristóbal (2018), Festival Ruido San Cristóbal (2018), Feria del Libro San Cristóbal de las Casas (2018), Festival de Teatro Indígena MAMM (2019), Festival Don Segundo, Argentina (2019), Festival Pequeños Duendes, España (2019) Programación Cultural del Puerto API Manzanillo, (2019).

La obra “Luz bajo tierra” narra la labor de las mujeres buscadoras de desaparecidos que dedican su vida a esta penosa tarea ante la violencia que atraviesa a México como país y la omisión de las autoridades. Se trata de un montaje para público a partir de 8 años donde se combina teatro de sombras y clown y con el que se contó con la participación Gabriela Ottogalli. Este espectáculo fue apoyado en el 2021 por la Secretaría de

Cultura a través del Centro Nacional de las Artes y del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura por medio de la convocatoria “Creación y Circuito de Títeres y Objetos”. Se estrena en el 2021 realizando una gira por foros independientes de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero.

La obra “Antes de (...) teatro de sombras” tiene la flexibilidad de poder adaptarse a una temática específica gracias al formato bajo el que ha sido ideado. Con un presentador muy dicharachero y un formato de pequeñas historias adaptables, este espectáculo es capaz de amenizar, presentar o inaugurar cualquier tipo de evento. Duración variable entre 20 y 30 minutos y la posibilidad de que se puede realizar tanto en espacio abierto como cerrado, su gran formato adaptable le permite proyectar las sombras ya sea en una gran pantalla, pared o edificio.

Este espectáculo donde todo el trabajo se realiza a la vista del espectador. se estrenó en el 2021 para la Muestra de Cine en Chiapas Ocote y donde se llamó “Antes del Cine Teatro de Sombras”

La obra “A fuego lento” es el trabajo más reciente de la compañía que fue estrenado en 2022 en Nuevo León, México.

La cocina siempre ha sido un espacio de reunión, símbolo de vida, de reflexión y de transmisión de saberes pero a pesar de todo eso... ¿Quién sabe lo que se cocina en cada casa? En este espectáculo de teatro de sombras dirigido al público en general, la realidad y la fantasía conjugan en la escena, todo sucede a la vista del espectador bajo un ambiente íntimo, rico en imágenes, sonidos y con un lenguaje claramente cinematográfico.

Con esta obra la compañía realizó una gira como parte del programa hacia un nuevo entendimiento del feminicidio” en colaboración con

Data Cívica y USAID México realizando espectáculos en la vía pública en los municipios de Nuevo León, Guadalupe, Escobedo y Monterrey

Se trata de un espectáculo de gran formato para espacios abiertos o cerrados donde las sombras pueden ser proyectadas en una gran pantalla, pared, o fachada de edificio.

En el formato de microteatro (obras cortas), la compañía tiene tres montajes con duración entre 3 y 15 minutos en pequeño y gran formato, siendo todos ellos para el público en general.

“Me gritaron negra” una puesta en escena basada en el poema de Victoria Santa Cruz. 3”

“Elefunky” una divertida historia para primera infancia sobre los secretos del mundo animal. 12”

“La cueva de las orcas” Sobre las pinturas rupestres de la cueva de Atlanterra. 15”

En el formato Lambe Lambe o teatro miniatura para un espectador la compañía cuenta con el montaje “Lata, lata, lata” el cual hace hincapié en la necesidad de reutilización de las cosas y del reciclaje mediante una pequeña obra de 3 minutos dirigida al público en general.

Este pequeño formato que permite tener una experiencia teatral personal, íntima e inmersiva en la vía pública fue estrenado en la Feria del Libro de San Cristóbal de las Casas edición 2018.

PERFORMANCE

“Una forma de contacto con sana distancia” fue una de las propuestas que

la compañía realizó en respuesta a la crisis generada por COVID-19 y con la que invitaba a la población a establecer contacto mediante las sombras guardando la distancia física.

Actividad que formó parte del programa “El arte ayuda” de CONECULTA, Chiapas en la edición 2020 y que se realizó en la catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

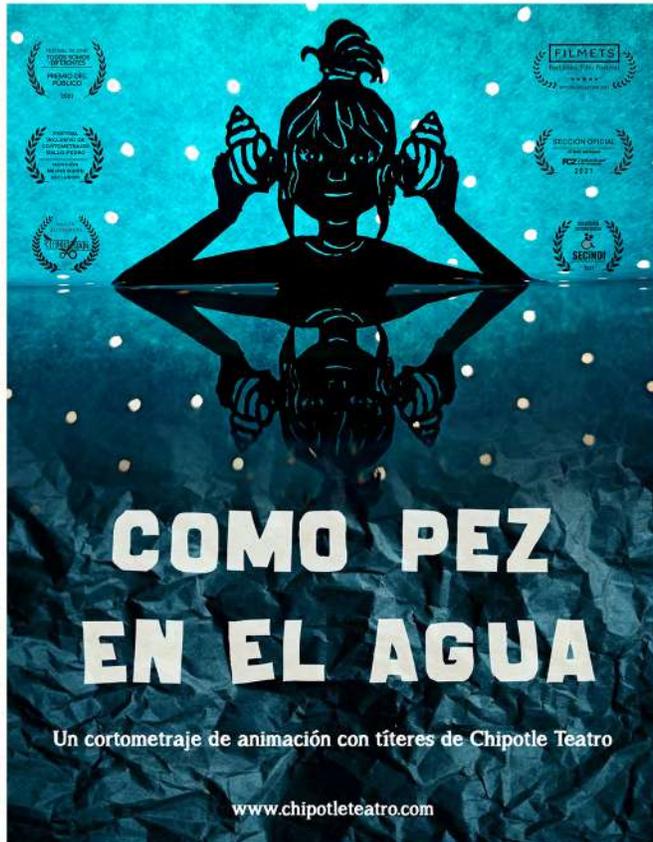
“Exposición día de muertos” crear espacios de diálogo e interacción entre la obra y espectadores mediante intervenciones callejeras creando escenarios de luces y sombras. Realizada en Octubre 2020 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

“Teoría del color, experimentar con sombras de colores” performance en la que el público interactúa con luces que proyectan sombras de colores. Realizada en San Cristóbal de las Casas en Diciembre del 2020.

CINE

En el año 2021 la compañía incursiona en el cine realizando su primer cortometraje “Como pez en el agua”.

Una producción de animación independiente que aboga por la necesidad de crear medidas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Durante su estreno ganó el premio del público en el VII Festival Internacional Todos Somos Diferentes en Antofagasta, Chile (2021) y la mención al mejor guón inclusivo, en el VIII Festival Gallo Pedro en Almería, España.

“Nyanga” cortometraje de animación de Medhin Tewolde Serrano y

Terra Nostra Films para el que Chipotle Teatro realiza la dirección de arte, diseño de story board, diseño de arte, fabricación y producción, personajes, escenografías, iluminación y animación de personajes.

AUDIOVISUAL

La compañía ha generado contenidos educativos de promoción y difusión del teatro de sombras como espectáculos para modalidad virtual.

La mini serie “Teatro de sombras, un acercamiento a esta disciplina teatral”

es un contenido pedagógico distribuido en 5 capítulos en los que se abordan algunos aspectos fundamentales del teatro de sombras. Esta serie fue seleccionada en la programación de la Secretaría de Cultura “Contigo en la distancia” en el año 2020

“Como atrapar una sombra” es un tutorial en clave de humor donde tendremos un acercamiento al teatro de sombras de una forma inspiradora y divertida. Este proyecto fue seleccionado dentro del proyecto “El arte ayuda” de Coneculta Chiapas en el año 2020.

“Soul Shadow” es un espectáculo para formato virtual en el que se recrea un escenario miniatura donde se trabaja con sombras delante y detrás de la pantalla, con títeres y cuerpo y que fue estrenado en el Festival de teatro de sombras Shadow Across the Globe en San Francisco, California.

TALLERES Y FORMACIONES:

Imaginar y hacer imaginar es uno de los propósitos de la compañía, por este motivo una parte de su proyecto se basa en la investigación y promoción del teatro de sombras. Generar contenidos y compartir talleres que promuevan esta disciplina teatral es uno de sus intereses.

La compañía ofrece distintos tipos de talleres en modalidad inicial o intensiva, para público adulto o infantil, sobre teatro de sombras o títeres de sombras.

- Taller de títeres de sombra inicial (3-5 horas de duración)

En este taller abordamos algunos aspectos básicos de los títeres de sombra, materiales, mecanismos, articulaciones... Fabricaremos un modelo de títere que pueda servir de base para quien desee ahondar más en la técnica

Taller para público infantil o para público adolescente y adulto,

- Taller intensivo de títeres de sombra (15-21h de duración)

Un taller de carácter práctico donde analizaremos aspectos fundamentales de la tradición milenaria de los títeres de sombras hasta la actualidad con el fin de conocer diferentes formas de trabajo, de fabricación, articulación y animación de títeres de sombra para la puesta en escena.

Taller dirigido a público adolescente o adulto. No es necesario tener experiencia previa.

- Taller intensivo de teatro de sombras (21-24h de duración)

Un taller para profundizar en la naturaleza de la sombra, explorar las posibilidades de su lenguaje, los aspectos teóricos, físicos, técnicos y dramáticos para la creación de teatro de sombras en pequeño, mediano y gran formato.

Taller dirigido a público adolescente o adulto. No es necesario tener experiencia previa.

Estos talleres son complementarios por lo que pueden combinarse en uno solo que abarca dos módulos: teatro de sombras y títeres de sombra

-Taller de teatro de sombras en la intervención social:

En el teatro de sombras, como en diferentes expresiones del arte, podemos encontrar un catalizador para la liberación de las problemáticas a las que tenemos que hacer frente en nuestro día a día. Convirtiéndose de ésta forma la sombra en una extensión de nosotros, que ofrece la libertad y confianza como medio de expresión para poder trabajar en situaciones de riesgo, timidez, violencia, procesos terapéuticos...

Este tipo de trabajo se realiza en colaboración con organizaciones sociales, organismos institucionales o población civil organizada. Puede estar destinado a público infantil, adolescente y adulto.

A Chipotle Teatro le gusta acercarse a la gente de a pie, a donde no llega el teatro o donde la población vive en situación de vulnerabilidad o exclusión social; le gusta provocar situaciones que motiven la creatividad y curiosidad de la gente.

La Compañía cuenta con una larga experiencia en la realización de formaciones y talleres relativos al trabajo con las sombras.

En festivales internacionales como el Titiriltán de Guatemala, Festival Don Segundo de Teatro de Sombras en Argentina y III Encuentro Casa Tomada en Cuba.

Los organizados por la propia Compañía en su estudio en San Cristóbal de las Casas o los que ha realizado con organizaciones sociales como Rompe Vientos, Promedios de Comunicación Comunitaria y GPA (Alianza Pediátrica Global).

INVESTIGACIÓN

La investigación de nuevas fuentes lumínicas es algo fundamental para la compañía y para el teatro de sombras en general, es por ello que desde el año 2018 una parte de su trabajo se centra en la investigación y desarrollo de nuevas fuentes de luz LED para la práctica del teatro de sombras.

Desarrollando sus propios artefactos lumínicos que cumplan con dos requisitos fundamentales, portabilidad pensando en luces dinámicas que puedan trabajar en movimiento para explorar aspectos de la sombra que se conocen como “teatro de sombras contemporáneo” y autonomía, que no necesiten estar conectadas a la electricidad para su funcionamiento.

Este hecho ha caracterizado mucho a la compañía y sus posibilidades, también ha suscitado mucho interés por parte de otras compañías e iluminadores teatrales que acuden a la compañía para recibir asesorías o para adquirir equipamiento hecho especialmente para esta disciplina teatral.

SOBRE NOSOTRAS

Gabriela González Dávila

Cofundadora y codirectora de la Compañía. Directora Escénica. Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, México. Ha participado en numerosos montajes con diferentes compañías mexicanas:

Complot/Escena, El Teatro de los Sótanos, LIMÍ (Liga Mexicana de improvisación), Arpegio Producciones, entre otras, trabajando como actriz, asistente de dirección, iluminadora o directora escénica. Desde 2014 hasta la actualidad su trabajo se ha centrado en Chipotle Teatro.

Ana Cabot Serrano

Cofundadora y codirectora de la Compañía. Trabajadora Social, artista plástica e investigadora. Desde la universidad vinculó su carrera al teatro perteneciendo al grupo de teatro "La escalera" de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Durante el año 2012/13 emprende un viaje por el Sudeste Asiático en un estudio sobre el teatro de sombras. En 2014 decide fundar Chipotle Teatro y hasta la actualidad su trabajo se ha centrado en explorar las posibilidades del lenguaje de esta disciplina teatral.

COLABORACIONES

En dos de los cuatro montajes que tiene la compañía han colobaborado actrices y actores:

Luciano Christian Baca (Argentina)
Danisa Paz (Chile)
Rosa Caballero Ortega (España)
Isabel Torres Pérez (España)
Gabriela Ottogalli (Argentina)

Así como en la musicalización en vivo en la obra "Los cuentos del gato" y diseño sonoro de "El Ogro del bosque del Ogro" por la contrabajista Abigail Herrero (España).

CHIPOTLE TEATRO

COMPAÑÍA INDEPENDIENTE DE TEATRO DE SOMBRAS

www.chipotleteatro.com

contacto@chipotleteatro.com

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.