

FIC

54 Festival
Internacional
Cervantino

Fotografía: Paola Vera

Stage of the Arts México & Compañía Flotante

La ópera de los monstruos

Rodrigo Cadet, compositor y director concertador
Yuriria Fanjul, Natalia Chami y Azul Borenstein,
directoras escénicas

México - Argentina - Perú

TEATRO CERVANTES

Martes 13 y miércoles 14 de octubre | 17 h

60 min

Familiar

ÓPERA

Reseña

¡Cuidado! Tu imaginación ha cobrado vida. Lo que comienza como una pijamada entre amigos se desboca hacia un universo surrealista habitado por títeres gigantes, ojos que parpadean en la sombra y moléculas submarinas.

En *La ópera de los monstruos*, Manu nos guía por un mundo donde el miedo no es un enemigo a vencer, sino una partitura a interpretar. Ahí descubrimos que el canto lírico puede convertirse en el superpoder definitivo para disolver cualquier temor.

Producida entre México, Argentina y Perú, esta pieza es una introducción festiva a la ópera. Nos recuerda que los fracasos pueden ser divertidos, que lo asqueroso es otra forma de la belleza y que el moco y la baba son parte de un juego impredecible y vital.

Al final de la obra, el público sale con la certeza de que sus propios monstruos internos ahora tienen colores, voces extraordinarias y, sobre todo, de que ya no muerden. Es una oda a la valentía que conlleva atravesar la oscuridad cantando, convencidos de que, junto a los amigos, no hay sombra que no pueda iluminarse con una risa.

Una aventura musical para descubrir la belleza de lo diferente. Durante una pijamada, Manu y sus amigos se sumergen en un universo donde el miedo, la risa, el asco y la belleza toman forma de monstruos fascinantes. En su recorrido, Manu buscará a sus amigos perdidos y, al descubrir que el canto es un superpoder, logrará transformar a sus monstruos más temidos en seres hermosos con los que podrá convivir.

La ópera de los monstruos es una introducción a la ópera para toda la familia. Combina títeres, danza, instalaciones visuales y una partitura original interpretada en escena por cantantes de ópera y músicos. Es un proyecto internacional concebido y realizado por Compañía Flotante (Perú -Argentina) y Stage of the Arts México.

Creación original y libreto: Azul Borenstein, Natalia Chami y Yuriria Fanjul

Composición y dirección musical: Rodrigo Cadet

ELENCO Y MANIPULACIÓN DE MONSTRUOS

Manu: Hugo Rocha

Alex: Alfredo Romero

Nati: Daniela Momo

VOCES DE MONSTRUOS

Soprano: Graciela Morales

Mezzosoprano: Julietta Beas

Tenor: Ricardo Estrada

Barítono: Rodrigo Urrutia

Ensamble musical: Cuarteto Arcano

Nota al programa

La mayoría de las óperas suelen iniciarse en ámbitos de alto refinamiento o, en otros casos, de un alto valor simbólico y emblemático. *La ópera de los monstruos*, en cambio, ofrece un inicio más terrenal, humano, coloquial y cotidiano: una pijamada. Aunque la tentación de ignorar la hora del sueño es mucha, los jóvenes protagonistas deben finalmente dormir; y entonces, la aventura comienza al despertar, un despertar en el que se sorprenden al verse instalados en un mundo que se parece más a los sueños que a la realidad. Y ese mundo puede estar habitado por sueños benignos o por pesadillas. Y, ¿qué es lo que encuentran ahí? Algo insólito: un ambiente en el que sus sentimientos, de todo tipo, se vuelven concretos (o casi) y se les presentan en forma de monstruos. ¡Huy, qué miedo! Pero... un momento; esto no necesariamente tiene que ser una pesadilla de terror, porque no todos esos pensamientos-monstruos son horribles. Por el contrario, cada uno toma el carácter y las cualidades de cada sentimiento, y es entonces cuando los jóvenes soñadores se enfrentan a ellos, cada uno a su manera. Es entonces cuando arranca la aventura, que es ante todo una aventura de conocimiento, de aprendizaje, y a través de las peripecias que ocurren en ese mundo de sueños y pesadillas, los protagonistas entienden que ponerse cara a cara con sus emociones, sin miedo, pero sí con curiosidad, les permitirá aprender mucho sobre sus sentimientos, sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo en general. Porque, después de todo, los sentimientos, sin importar cuáles y cómo sea, son todos una escala importante en el fascinante camino del crecimiento. Para entender mejor la esencia de *La ópera de los monstruos* vale la pena citar estas palabras de Stage of the Arts México & Compañía Flotante: “En *La ópera de los monstruos*, Manu nos guía por un mundo donde el miedo no es un enemigo a vencer, sino una partitura a interpretar. Ahí descubrimos que el canto lírico puede convertirse en el superpoder definitivo para disolver cualquier temor”.

Estas ideas básicas son articuladas con las otras que dan forma a la ópera a través de una fructífera colaboración plurinacional latinoamericana entre México, Argentina y Perú, lo que sin duda imparte a este proyecto ciertas cualidades sociales, culturales y estéticas muy específicas, a la vez que da al tema central de la ópera una resonancia ciertamente universal. Porque se trata, en efecto, de una ópera, pero una ópera sui generis en la que se combinan de manera lúdica y atractiva las manifestaciones de distintas disciplinas escénicas, articuladas en una propuesta en la que destaca, entre otras cosas, un indispensable y bien calibrado sentido del humor. La esencia de *La ópera de los monstruos* puede resumirse en estas palabras de las responsables del proyecto: “Es una oda a la valentía que conlleva atravesar la oscuridad cantando, convencidos de que, junto a los amigos, no hay sombra que no pueda iluminarse con una risa”.

Juan Arturo Brennan

La ópera de los monstruos fue beneficiaria de los apoyos Ibermúsicas, SACPC y la Beca Latinoamericana de Arte y Cultura de la Fundación Sura para varias etapas de su desarrollo. Recibió dos nominaciones como Mejor Obra del Año infantil en Lima, en 2025.

Semblanzas

STAGE OF THE ARTS – MÉXICO

Compañía mexicana de ópera y teatro, fundada en 2018 por la directora de escena y libretista Yuriria Fanjul, dedicada a la creación de espectáculos originales con un alto nivel de innovación visual y un fuerte compromiso social. Ha sido reconocida por la crítica nacional e internacional con premios y nominaciones como Mejor Obra del Año, Mejor Espectáculo Unipersonal (ACPT), y Mejor Iluminación y Mejor Escenografía y Vestuario (WorldStage Design) en obras como *Camille Claudel* y *Dido y Eneas*. En 2022 creó *Stay in Mexico Ópera 360°*, una propuesta multimedia en el muro fronterizo de Tijuana, con 30 participantes de las caravanas migrantes.

YURIRIA FANJUL, directora de Stage of the Arts - México

Actriz, directora de ópera, dramaturga y pedagoga escénica, formada bajo la técnica Jacques Lecoq. Ha trabajado en festivales y escenarios nacionales e internacionales, incluyendo el Palacio de Bellas Artes, el Festival de la Ciudad de México en el Centro Histórico, el Festival Internacional Cervantino y el Festival CulturaUNAM. Ha dirigido óperas en el Reino Unido, Alemania, Hungría, Perú y México. Es autora de *Stay in México Ópera 360°* y *Lady Óscar Salomé*. Su serie *Seis herencias* fue premiada como Mejor Guión de Televisión por Filmmarket Hub en Latinoamérica. Es fundadora y directora artística de Stage of the Arts México y artista representada por MoJo Global Arts Management, Los Ángeles.

COMPañÍA FLOTANTE

Es una compañía teatral que desde hace más de diez años crea experiencias sensoriales y participativas para la primera infancia. Originaria de Buenos Aires, hoy desarrolla su trabajo entre Argentina, Perú y Francia, con elencos permanentes en los tres países. Sus producciones han cautivado a más de 50 000 espectadores en varios países del mundo: para muchos bebés es su primer encuentro con las artes escénicas. Cada una de sus obras es una invitación a sumergirse en un universo de belleza y ficción que convierte al público en protagonista.

NATALIA CHAMI, codirectora de la Compañía Flotante

Es directora, actriz y productora. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Tella y graduada de la London International School of Performing Arts. Cofundadora de lindalinda (2011, junto a Romi Sak), compañía con la que creó, entre otras producciones, *Usted está aquí* —experiencia inmersiva en sitio específico, que permaneció cuatro años ininterrumpidos en cartelera— y *Flotante* (2016, junto a Azul Borenstein), que giró por Argentina, Perú, Chile, China y Corea. Desde 2020 dirige Flora, su espacio cultural independiente en Buenos Aires.

AZUL BORENSTEIN, codirectora de la Compañía Flotante

Formada en Bellas Artes en Argentina y en el Laboratorio de Estudio del Movimiento (L.E.M.) de la Escuela Jacques Lecoq en París, Azul Borenstein es una artista visual y escénica que cuestiona las fronteras entre cuerpo, objeto y espacio. Su práctica articula escenografía, vestuario, máscaras y objetos animados para construir universos poéticos, efímeros e inmersivos. Su trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones, entre ellas el Premio Nacional Javier Villafañe al Mejor Diseño de Vestuario en 2012 por *Tempeste*, en Argentina. Su trabajo ha sido convocado por la compañía canadiense Les 7 Doigts de la Main, el Gran Teatro Nacional del Perú y grandes circos de China y Rusia.

RODRIGO CADET, compositor y director musical

Es compositor y director orquestal y coral, egresado de la Escuela Superior de Música del INBAL, con estudios de maestría en la UNAM. Se ha formado con destacados maestros, como Gabriela Ortiz, Arturo Márquez, Mario Lavista, Digna Guerra y Enrique Arturo Diemecke. Ha dirigido agrupaciones como la OFUNAM, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Minería, la Sinfónica de Xalapa y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Actualmente dirige la Orquesta Sincrophonia y ha presentado su trabajo en escenarios como el Palacio de Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, el Auditorio Nacional y el Kennedy Center. Comprometido con la música contemporánea, ha dirigido más de 50 estrenos y en 2019 fundó el ensamble sinfónico-coral Cuicatli. De 2018 a 2024 fue director artístico de Túumben Paax. Como compositor, ha recibido comisiones de instituciones como Yale, VocalEssence y Chicago A Cappella. Su trayectoria abarca también la producción musical y discográfica, que destaca por la creación, innovación y difusión de la música de nuestro tiempo.

AGNESE LOZUPONE, diseño de iluminación

Diseñadora de iluminación formada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y en Escenoplástica de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, con estudios complementarios en escenografía, iluminación y escultura bajo la guía de referentes como Jean Guy Lecat y Jorge Pastorino. Cuenta con una vasta trayectoria en artes escénicas, habiendo diseñado obras y recitales en espacios como el Teatro Colón, el CCK, el Teatro Cervantes, la Ciudad Cultural Konex y el Teatro del Abasto, en piezas como *El limonero real*, *Todo piola* y *Artaud - lengua madre*.

Su trabajo ha participado en festivales internacionales en Polonia y Brasil, además de colaborar frecuentemente con la compañía de Alberto Ajaka. Paralelamente, se desempeña como asesora y monitora de proyectos de desarrollo social para organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación internacional.

BERENICE ADRIANZEN, productora general

Directora y productora cinematográfica, con experiencia en producción de largometrajes documentales, ficción, series y proyectos de preservación y restauración audiovisual.

Su cortometraje *Como jugando* fue seleccionado en más de treinta festivales de cine alrededor del mundo incluidos el Taiwan International Children's Film Festival, considerado el festival de cine para niños más grande del planeta. Es organizadora de eventos académicos y de divulgación, y magister en Gerencia Social con mención en Programas y Proyectos de Desarrollo. Monitorea proyectos de desarrollo social, asesora en formulación de proyectos, es responsable de la elaboración de propuestas en organizaciones no gubernamentales para ser financiadas por organismos de cooperación internacional y empresas privadas.

PAMELA STEWART, productora en Lima

Realizó sus estudios en la Universidad de Lima, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias de la Comunicación. Posteriormente, concluyó la maestría en Gestión y Dirección de Proyectos para la Cooperación Internacional en la UNIR. Cuenta con una sólida formación artística en *clown*, improvisación, guión y percusión. Es directora y gerente general de La Nave Producciones, y posee una vasta trayectoria en gestión cultural, habiendo

liderado la administración de la Asociación Cultural Pataclaun y organizado eventos como el Primer Mundial de Impro en Perú.

En televisión y cine, ha destacado como productora y cocreadora de programas como *Modo de viaje*, *Experimentores* y *Mad Science*, además de desempeñarse como productora de rodaje en filmes como *La cosa*. Su experiencia incluye la producción general de teatro, *Las monjas de Pataclaun*, la docencia en instituciones como Toulouse Lautrec y el desarrollo de campañas de comunicación para organismos como UNICEF.

ANDREA CRUZ MELÉNDEZ, productora en línea en Ciudad de México

Su trabajo como directora, productora y gestora ha sido beneficiado por el Sistema de Apoyos a la Creación (antes Fonca), Teatro UNAM, INBAL, Iberescena, EFIARTES, y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, entre otros. También es directora, productora y gestora del Festival de Títeres Alma de Madera (2020, 2022, 2024), así como del Festival Internacional de Teatro Clásico MX (desde 2016).

Ha colaborado en la gestión de más de cien proyectos escénicos, principalmente de teatro, danza y circo, así como iniciativas de impacto social. Fungió como parte del elenco artístico, dirección escénica y producción ejecutiva de Figurat SC dentro del programa teatro para la Comunidad Teatral del Sistema de Apoyos a la Creación (antes Fonca) - IMSS (2012-2014), especializándose en la creación de espectáculos para jóvenes y niños. Es productora y directora de Teatrapos, compañía con diez años de trayectoria en la creación de espectáculos con títeres para niños y jóvenes. Recientemente se desempeñó como asistente de producción en *Stay in México Ópera 360º*, proyecto de ópera con migrantes.

ROMINA BULACIO SAK, productora en línea en Buenos Aires

Egresada de Hèlikos, International School of Theatre Creation (Florencia, Italia) y de la Escuela Timbre 4 (2006-2009). Entre 2009 y 2011 se formó en Bolonia, Italia, y Berlín, Alemania, donde asistió al *performer* y artista visual Köken Ergun. Previamente, se formó en *clown* con Giovanni Fusetti y Lila Monti, y en improvisación con Carolina Adamovsky y Nicole Kherberger. Como creadora, desde 2012 trabaja colaborativamente junto a Natalia Chami en el dúo de investigación teatral lindalinda. En 2021 se desempeñó como asistente de dirección en la obra *Comizi D'Amore* que inauguró el FIBA. Como actriz participa desde 2011 en diversos proyectos de la escena teatral independiente, entre los que se destacan: *Prontuario* (Teatro Polonia, 2019),

Fantasy Detox (Festival Pequeña Voz, Timbre 4, 2018), *La mano de Dios* (Cachimba Teatro, 2018), *Bodas*, *Radioteatro Folklórico* (La Carpintería Teatro, 2016, 2017, 2018), y *R&J*, entre otras.

En 2018 estrena *Fantasy Detox*, su primera obra como dramaturga a partir de textos de Cecilia Pavón, y en 2019 es el turno de *El Caso Orlando*, inspirada en la novela *Orlando* de Virginia Woolf. Durante ese año la obra se presentó en la Cooperativa Cultural Qi, el ciclo Diversas Representaciones del Centro Cultural Recoleta y el Festival de Arte Queer.

DIRECCIÓN DE ESCENA FESTIVAL CERVANTINO Yuriria Fanjul | **DISEÑO DE TÍTERES, ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO** Azul Borenstein | **DISEÑO DE ILUMINACIÓN ORIGINAL** Agnese Lozupone | **DISEÑO DE ILUMINACIÓN FESTIVAL CERVANTINO** Erika Gómez | **DISEÑO DE VIDEO MAPPING** Katoshi y Jazzel Aché-Sáenz

ENSAMBLE MUSICAL

SOPRANO Graciela Morales | **MEZZOSOPRANO** Julietta Beas | **TENOR** Ricardo Estrada | **BARÍTONO** Rodrigo Urrutia

CUARTETO ARCANO: VIOLÍN Erik Sánchez | **VIOLÍN** Mariana Valencia | **VIOLA** Olga Aragón | **VIOLONCHELO** Aarón Menes

FLAUTA Aníbal Robles | **CLARINETE** Diego Cajas | **PIANO** Gonzalo Gutiérrez | **PERCUSIONES** Juan Gabriel Hernández

PRODUCTORA Yuriria Fanjul | **EQUIPO DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA** Jaqueline Ramírez Torrillo y Erika Gómez

ASISTENTE DE DIRECCIÓN Y LIBRETO Alex Suha | **ASISTENTE DE TÍTERES Y VESTUARIO FESTIVAL CERVANTINO** Andrea Cruz Meléndez | **ASISTENTES DE PRODUCCIÓN Y DE ESCENA** Andrea Cruz Meléndez y Estefanía Villamar | **STAGE MANAGER Y COORDINACIÓN TÉCNICA** Julio Valle | **COORDINACIÓN DE MONTAJE EN CDMX** Sara Alcántar

ELABORACIÓN DE MONSTRUOS Triada realizaciones y Claudia Castro | **ELABORACIÓN DE MARIONETAS ACUÁTICAS** Katya Castro | **ELABORACIÓN DE VESTUARIO** Jessica Navarro y América Díaz

MANTENIMIENTO Y ELABORACIÓN DE TÍTERES Cecilia Pimentel | **REALIZADOR DE PLATAFORMA** Toño Valle | **FOTO FIJA** Pili Pala | **REGISTRO/GRABACIÓN EN VIDEO** Gabo Gómez

REDES SOCIALES

Facebook: StageArtsMx

Instagram: @stageartsmx / @flotanteinstalacion

Agradecemos especialmente a todos los artistas que participaron en nuestras residencias artísticas aportando al proceso creativo de esta obra: Jorge Martínez, Kusi Qoyllor, Gabriel Américo Ríos, Carlos Garavito, Graciela Morales, Armando Gama, Alex Suha, Kevin Chick, Carolina Pimentel y Andrea Cruz-Meléndez.

Gracias a Camilo y Carlos Adrianzen, Jessica Borenstein, Sofía Malaver, Paz Begué, Ruti y Carlos Chami, Miranda Racco Chami, Romi Sak, Carlos Ibáñez, Juliana y Adèle Fanjul por la oportunidad de crear belleza en tiempos tan difíciles.

Gracias a los niños y niñas que, con su capacidad de jugar y cantar con el corazón abierto, nos han enseñado a abrazar a nuestros propios monstruos.

Las labores legales de comunicaciones e imagen institucional, tesorería, operaciones e infraestructura, seguridad, gestión de personas, compras y servicios administrativos, fueron provistas por las respectivas unidades de la Universidad del Pacífico. Agradecemos su invaluable colaboración para la realización de este montaje.

La ópera de los monstruos es un proyecto seleccionado en la convocatoria Cultura Latinoamérica, impulsado por Fundación SURA y Latimpacto. Las ideas expresadas en este proyecto no representan las opiniones de estas entidades.

Gracias a:

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

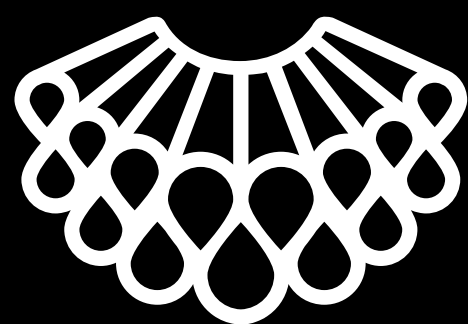

Flotante

Latimpacto

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

54 Festival
Internacional
Cervantino

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

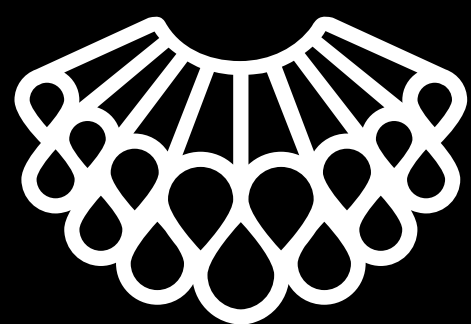
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva

54 Festival
Internacional
Cervantino

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

**MÉXICO
FRANCIA**
200 AÑOS
DE AMISTAD

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS