

ALBERTO VILLARREAL Y LUIS VILLOBOS

T

Oaxaca

**Torno y retorno,
ocre quemado**

Alberto Villarreal,
director

Miércoles 16 • 17 h

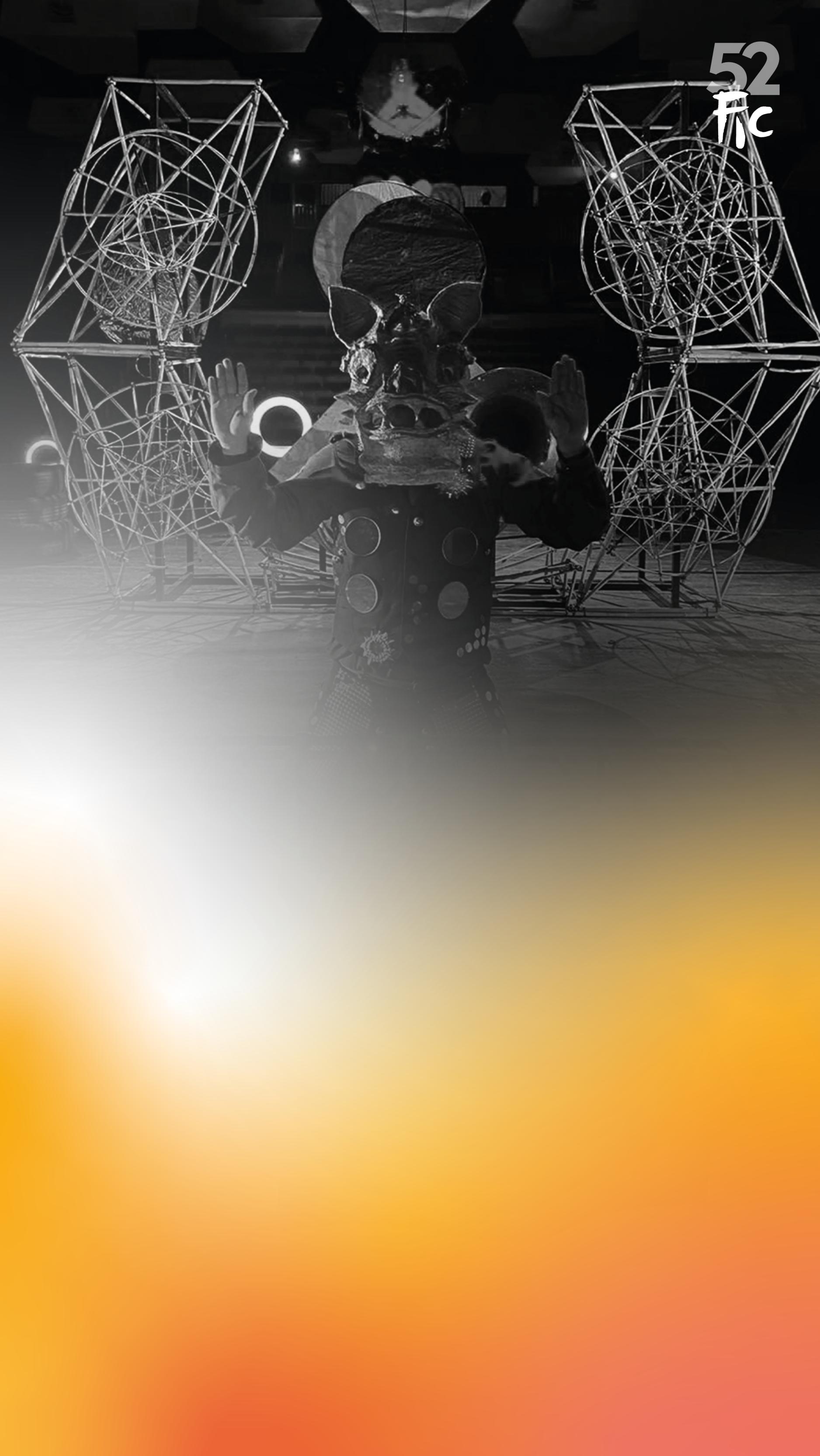
+18 años

Duración: 120 min

Teatro

Cervantes

52
FIC

ELENCO

Luis Villalobos, actor y artesano

Obra realizada con el apoyo de las Instituciones y empresas: Mezcal Casa Embajador, Taller Canela, Escuela de Música Rodolfo Morales, Banda Filarmónica de la Casa de la Cultura de Tuxtepec Oaxaca, Galería Arte de Oaxaca, Taller de Arte Manuel Miguel, Ballet Folklórico Tochtepetl, Taller de Arte Isabel Sánchez, Etecos Creando con Causa, Sanjuanera Producciones, Restaurante Lumbre, Clínica psicológica Punto de Cambio, Arte Actual Oaxaca, Hotel Rincón del Arcángel.

SINOPSIS

La obra se construye como una ficción histórica basada en las "cosas que se cuentan en talleres de artesanos". Se centra en la vida de un artesano mestizo, apodado "La grana cochinilla", quien narra su trayectoria desde su infancia como músico de tuba y artesano, pasando por su adolescencia como migrante en Los Ángeles, donde entra en contacto con las pandillas y el mercado del arte.

Posteriormente, regresa a México y se convierte en granadero, lo que lo lleva de vuelta a Oaxaca para participar en la represión en Nochixtlán en 2016. Finalmente, huye al taller de su niñez, donde se reencuentra con las *Cuatro señoras de la muerte*, a modo de un retorno a la esencia original de la cultura y la vida.

Esta pieza teatral es excepcional en el panorama escénico debido a su proceso de creación, que transforma el espacio en una combinación de escenario y museo. En este marco, el actor y artesano Luis Villalobos lleva a cabo tradiciones vivas de Oaxaca, tales como el torno de pateo, la tuba, la pirotecnia y la danza de la pluma. Prácticas que se ejecutan en un diálogo directo con los elementos de la puesta en escena para conformar una instalación escénica.

NOTA AL PROGRAMA

¿Qué es lo que se torna y retorna a través de la materia prestada que somos?

El torno de pateo, descrito por Alberto Villarreal como una "miniatura geométrica del cosmos", con su carga histórica y artesanal, es el epicentro donde se desarrollarán los elementos de esta puesta en escena. Este torno, eco de los códigos y emblemas prehispánicos, actúa como una metáfora ancestral del movimiento cíclico de la vida, que conlleva la inevitable premonición de que todo retornará al punto de origen: a la tierra como cultura, pero también al polvo del que somos y en el que nos convertiremos, para dar forma al barro y crear nuevas figuras.

Torno y retorno, ocre quemado, basada en hechos ficticios que se asemejan temerariamente a la realidad, nos invita al periplo biográfico de "El grana cochinilla", artesano desde la infancia, no por herencia ni tradición, sino por las circunstancias que van moldeando su destino. La práctica en vivo de la artesanía, a cargo de Luis Villalobos, intérprete versátil que ejecuta la técnica del torno de pateo, la música de tuba, la danza de pluma y otras tradiciones vivas de Oaxaca, traza episodios que marcan el paso de las distintas etapas de la vida del personaje.

Entre migraciones, encuentros y desencuentros que desembocan en el inevitable retorno a este México cruento y desalmado, la historia entreteje la construcción de una instalación escénica paralela, compuesta por piezas originales elaboradas por artistas de la región. Estas piezas adquieren nuevos significados conforme avanza el drama, confrontándonos con temas como los nuevos colonialismos perpetrados por diversos agentes, entre ellos el arte contemporáneo y sus discursos de apropiación cultural.

Lejos de este estigma, esta obra resulta de un largo proceso en el que se admitió aprendiz a Luis Villalobos, artista originario de Tehuantepec, en un taller de pateo. Allí adquirió la técnica y los conocimientos necesarios para encarnar el espíritu del "Grana cochinilla" y elaborar algunas de las piezas que se aprecian en escena. Todo su aprendizaje se desarrolló en estrecha colaboración con el director y dramaturgo Alberto Villarreal, quien, a partir de estas experiencias, escribe el texto original en una auténtica demostración de jiribilla lingüística, fusionando géneros literarios y cultura vernácula.

Torno y retorno, ocre quemado es una experiencia escénica única que fusiona el teatro con el arte tradicional. A través de un peculiar personaje, ofrece una lección de historia contemporánea, así como un reencuentro con las raíces, los lazos familiares, las confrontaciones culturales y aún con la violencia que nos define.

Verónica Bujeiro

SEMBLANZAS

Luis Villalobos

Actor tehuano con 13 años de trayectoria, ha trabajado con importantes directores del teatro mexicano como José Caballero, Agustín Meza, Verónica Musalem y Morris Savariego, entre otros. En cine y televisión, ha aparecido en proyectos como *Monarca* y *Falsa identidad*. Su trabajo en la cerámica lo ha desarrollado dentro del Taller Canela al lado del Mtro. Claudio Jerónimo, además de colaborar esporádicamente en talleres de artistas plásticos oaxaqueños como son: Emiliano López, Jorge López, Tomás Pineda, Manuel Miguel, entre otros. En conjunto al director Alberto Villarreal, ha generado el proyecto *ESCENAGUETZA: Arte Contemporáneo de Oaxaca* para la creación, impulso y distribución de artes escénicas, musicales, plásticas y proyectos de creación comunitaria desde las diversas regiones del estado a festivales nacionales e internacionales.

Alberto Villarreal

Escritor, autor y director de teatro y ópera, así como creador de instalaciones escénicas e investigador académico con presencia en 14 países. Es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, donde recibió la medalla "Gabino Barreda", maestro en Teoría y Práctica del Teatro por la Universidad de São Paulo, Brasil, y doctorando en Historia del Arte por la UNAM. Ha sido director invitado en Kammerspiele de Múnich y el Schauspiel de Leipzig. Su obra dramática y narrativa ha sido traducida al alemán, chino, inglés, francés y portugués, y cuenta con un montaje en el Arcola Theatre de Londres. Algunos de los premios en su haber son el Premio internacional de Ensayo Teatral CITRU-Paso de Gato, así como el Premio nacional de literatura *José Fuentes Mares* por obra publicada.

Jorge Lemus

Creativo en área de iluminación, escenografía y efectos para teatro, danza y televisión. Ha colaborado con algunos de los directores de teatro oaxaqueños más reconocidos como Marco Petriz y Pedro Lemus.

Es co-fundador del reconocido grupo de Teatro Oaxaqueño *Crisol*, quienes cuentan con una notable trayectoria de 35 años en los que han recibido múltiples reconocimientos.

CRÉDITOS

52
FIC

Concepto, dramaturgia, dirección, diseño de espacio e iluminación: Alberto Villarreal

Artesano en escena y dirección

de producción: Luis Villalobos

Asistencia de dirección y

realización técnica: Jorge Lemus

Asesoría vocal/Arte Ópera Espacio: Mtra. Maribel Sánchez

Entrenamiento físico: Coach Omega Herrera

Entrenamiento Box: Coaches Iván y Gala

(One Punch Club)

Asesoría dancística: Mtro. Rogelio Santibáñez

y Mtra. Marsel Toledo

Piezas en escena

creadas para el montaje

Repetidoras, motorización y estructuras móviles del torno,

cajón de tepalcates y construcción de silla-radio: Jorge

Lemus, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Castillo pirotécnico: Taller "Pirotecnia Platas", Mtro. Francisco

Rafael Platas Zurita. San Martín Mejicapan, Oaxaca

Realización de mono de calenda: Taller "La casa del diablo",

Mtro. Pedro Mendoza. Colonia Viguera, Oaxaca

Construcción de autobús: "Uyuyui" Taller Gráfico, Mtro. Juan

Carlos Gutiérrez. Colonia Aleman, Oaxaca

Pintado de autobús: Mtro. Restaurador de arte Jorge López.

Ocotlán de Morelos, Oaxaca

Construcción de máscara: Máscaras de Alambre, Mtro. Pablo

Cobo. Santa María Atzompa, Oaxaca.

Forro de costal: Cleo Ramírez y Cayetano Mariano. San Juan

Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Penacho de "Danza de la pluma": Mtro. Higinio Ruiz.

Zaachila, Oaxaca

Imagen de cartel: Dr. Lakra, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Préstamos y donaciones

de obras en escena

Tuba Sousaphone por Escuela de Música Rodolfo Morales

Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

Tuba de ensayo por la Banda Filarmónica de la Casa de la

Cultura Dr. Víctor Bravo Ahuja de Tuxtepec, Oaxaca. San Juan

Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Barro Zacatecas / Tepalcates: Donación Taller Canela.

San Agustín Etlá, Oaxaca.

Vestuario de policía: Javier Vivas Crispín y David Morales

Domínguez Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Penacho de "Danza de la Pluma": Víctor Zacarías Martínez,

Mtro. Héctor Arturo Hernández Villar y Mtra. Marsel Toledo.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Vestuario de espiritista: Marco Canseco y Marsel Toledo. San

Agustín Etlá, Oaxaca.

La obra reproduce la música del ensamble de rap del grupo

Juchiteco oaxaqueño: JUCHIRAP, quienes cantan e

improvisan en español y zapoteco.

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

María Guadalupe Moreno
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional
Cervantino y Circuitos Culturales

@cervantino

Alberto Villarreal y Luis Villalobos

