

EL JUEGO DE LOS INSECTOS

DE FEDERICO IBARRA
LIBRETO DE VERÓNICA MUSALEM

No hay duda de que Federico Ibarra es, a juzgar por el número, variedad y calidad de sus obras, uno de los más importantes compositores mexicanos de ópera y, ciertamente, el más importante en este rubro entre nuestros compositores activos.

Por otra parte, Karel Čapek fue uno de los grandes escritores en lengua checa, personaje fundamental de la ciencia ficción moderna, aunque también abordó con éxito otros géneros. Čapek escribió, en colaboración con su hermano Josef, *Imágenes de la vida de los insectos o El mundo que vivimos*. Publicada en 1921 y estrenada en el Teatro Nacional de Brno al año siguiente, esta obra habría de ser la última colaboración de los hermanos Čapek. La pieza es una descripción de la sociedad de aquel entonces, realizada a través de una serie de insectos a los que los hermanos Čapek dotaron de características humanas.

Entre el enjambre de insectos que aparece en la narración de los Čapek, destacan cuatro protagonistas: Félix, un insecto con preocupaciones ecológicas y ambientalistas; Otto, vanidoso personaje que quiere sus 15 minutos de fama y gloria; Clytia, obsesionada con su figura y con las dietas para conservarla; Iris, frívola, ocupada solamente en su vestuario, sus antenas nuevas y sus accesorios. Aparece también el personaje de Crisálida, ansiosa por convertirse en mariposa. El entomológico reparto se completa con una pareja de escarabajos, otra de grillos, una mosca, una larva y tres mariposas. Estas son las características de los personajes, tal y como han sido presentados en la ópera *El juego de los insectos* de Federico Ibarra, basada en el texto dramático de los Čapek.

En su versión original, la ópera de Ibarra es una composición grande y ambiciosa por los recursos escénicos y musicales que requiere, que incluyen un ensamble interno además de la orquesta en el foso. El texto y el desarrollo dramático de *El juego de los insectos* están caracterizados por una riqueza y complejidad que tiene uno de sus cimientos en el hecho de que esta ópera propone un reparto vasto y ambicioso que contempla más de una veintena de personajes en escena, la mayoría de ellos insectos...y unos cuantos humanos.

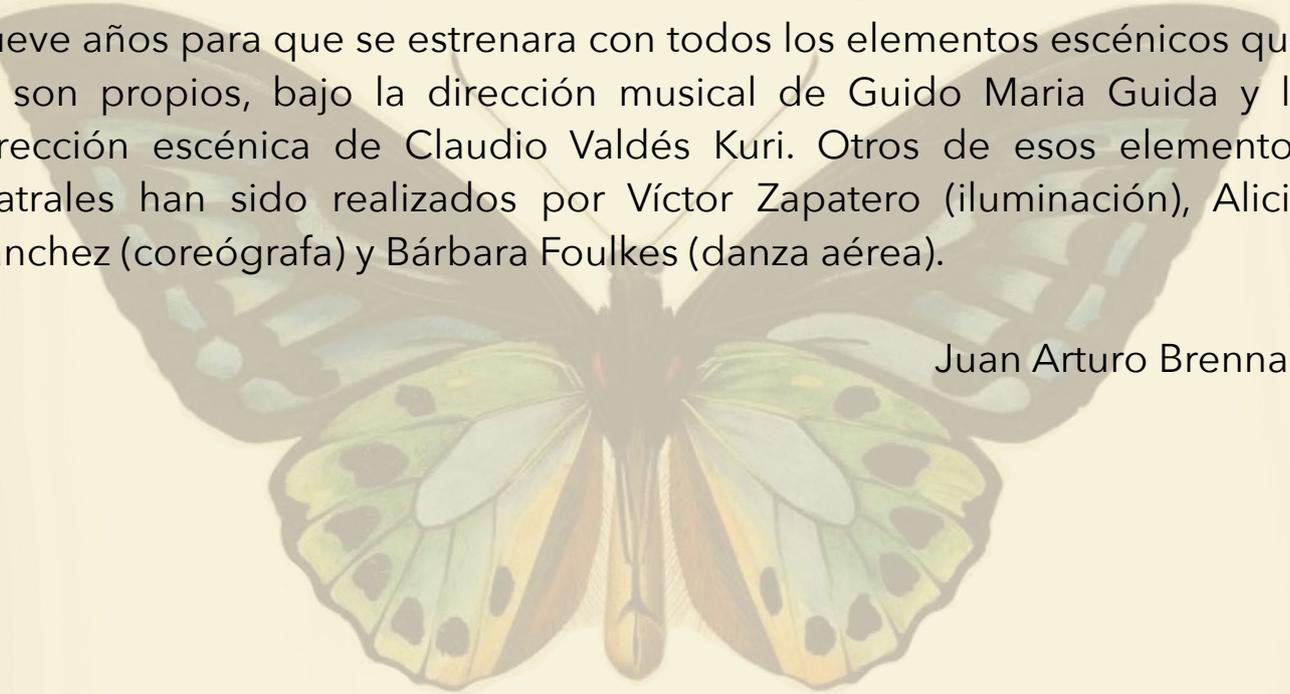
Como en otras óperas de Ibarra, la palabra hablada ocupa un lugar de importancia en *El juego de los insectos*. Ello se debe al deseo del compositor de que sus óperas sean un espectáculo teatral completo que trascienda los formatos operísticos tradicionales. Desde el punto de vista cronológico y musical, Ibarra sitúa su ópera en la década de 1930, y en su

partitura hay referencias puntuales a la música de ese tiempo, tanto a la de concierto como a la música popular que se escuchaba en los teatros de revista y en los cabarets.

Federico Ibarra trabajó casi tres años en la creación de la partitura, cuyo libreto fue redactado por Verónica Musalem. Es interesante notar que el compositor abordó la composición de esta obra sin encargo de por medio y sin seguridad alguna de que su estreno fuera factible. Se trata de una ópera ácida y divertida crítica social actualizada, en dos actos, con un prólogo, un epílogo y tres escenas; dos en el primer acto y una en el segundo.

La ópera *El juego de los insectos* se estrenó (en versión de cámara) en el 2009 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Pasaron casi nueve años para que se estrenara con todos los elementos escénicos que le son propios, bajo la dirección musical de Guido Maria Guida y la dirección escénica de Claudio Valdés Kuri. Otros de esos elementos teatrales han sido realizados por Víctor Zapatero (iluminación), Alicia Sánchez (coreógrafa) y Bárbara Foulkes (danza aérea).

Juan Arturo Brennan

EL JUEGO DE LOS INSECTOS

De Federico Ibarra

Libreto de Verónica Musalem

DIRECTOR CONCERTADOR

Guido Maria Guida

DIRECTOR DE ESCENA

Claudio Valdés Kuri

ELENCO

El vagabundo

Joaquín Cosío

Las mariposas:

Félix

Otto

Clytia

Iris

Orlando Pineda

Enrique Ángeles

Rosa Muñoz

Dhyana Arom

El mundo subterráneo:

Crisálida

Señor Escarabajo

Señora Escarabajo

Parásito

Mosca

Larva

Señora Grillo

Señor Grillo

Penélope Luna

Alberto Albarrán

Gabriela Thierry

Gerardo Reynoso

Luis Rodarte

Mauricio Esquivel

Cynthia Sánchez

Rogelio Marín

Las hormigas:

Ciega

Ingeniero

Ingeniera

Científico

Mensajero

Soldado 1

Soldado 2

Soldado 3

Soldado 4

Raúl Román

Rodrigo Garcíarroyo

Norma Vargas

Enrique Ángeles

Orlando Pineda

Joel Pérez

Martín Luna

Arturo López

Francisco Martínez

Epílogo:

Mariposa I

Mariposa II

Mariposa III

Gabriela Thierry

Dhyana Arom

Jacinta Barbachano

Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes

CREATIVOS

Director concertador
Director de escena
Diseño de escenografía
Diseño de iluminación
Diseño de vestuario
Coreografía
Danza aérea
Diseño de maquillaje
Productor ejecutivo
Director huésped del coro

Guido Maria Guida
Claudio Valdés Kuri
Auda Caraza y Atenea Chávez
Víctor Zapatero
Jerildy Bosch
Alicia Sánchez
Bárbara Foulkes
Carlos Guízar
Julián Robles
Alfredo Domínguez

PRODUCCIÓN

Productor musical
Asistente musical
Preparadora vocal
Pianista repasador
Asistente de escenografía
Videomapping / animación
Animación
Asistente de dirección
Coordinación de vestuario
Asistente de coreografía
Asistente de producción
Diseño de imagen
Construcción escenográfica
Asistentes de construcción

Raúl Falcó
Luis Manuel Sánchez
Thusnelda Nieto
Israel Barrios Barrera
Daniela Díaz
Ghiju Díaz de León
Edmundo V. Correu
Rodrigo Vázquez Maya
Ricardo Loyola
Érika Méndez
Fernando López García
Isolde Arzt
Valentín González Vega
Jorge Caballero Gutiérrez, Miguel Ángel Páez, Renato Cercado, Ángel Rodríguez, Felipe Nuñez Leal, Ernesto Nuñez Leal, César Ramírez, Miguel Ángel Frías y Eduardo Cercero
Fernando Huerta Zamacona

Cover Vagabundo

HABITANTES DEL MUNDO SUBTERRÁNEO

Ana Lilia Corona, Cinthia Alonso Mejía, Evelyn Montes, Fernanda Vázquez Maya, Karla Ponce Olvera, Leticia Vargas, Mabel Brito López, María de la Luz Chávez, Mariana Montero, Martha Lira, Paola Martínez, Patricia González, Patricia Ríos, Raquel Arrojeda, Regina Barrón de la Torre, Elizabeth de la Torre, Rocío Nejapa, Rosario Alvarado, Virginia Hernández, Yunuén Castillo, Adolfo Rafael Romero, Alberto Meléndez, Bruno Valero, Eduardo Lezana, Héctor Hugo Añorve, Ian López Vázquez, Isaac Rodríguez, Jorge Ramos, Miguel Barrón, Frida Ríos Méndez, Sebastián Savil y Edy Santiago Torres.

SECRETARIA

Aline Lemus Bernal

SARGENTOS

Erudi Minero, Maripaz Herrera, Patricia Caña, Iván Llera, Juan Manuel Loch y Santiago Ulloa.

PARAMÉDICOS

Bella Elvira Nava, Belén Chávez y Gerard Estrada.

BAILARINES

Aislinn Jiménez Torres, Biaanidxi Toledo Cabrera, Indra Juvenal Saaverdra, Irene Martínez Olivares, Lizet Huft Gaspar, María Espíndola Alcántara, Marisol Sarmiento Sánchez, Niuwe Bracamontes Somoza, Paola Jerónimo López, Paulina Juárez Muro, Yumana Tannous Akele, Diego Cardiel Castro, Fernando Barrera Cruz, Óscar Castellanos Acevedo, Ricardo Correa, Tomás Gómez Pereyra y Tristán Garrido Mendoza.

BAILARINES AÉREOS

Bárbara Foulkes, Marlene Solano Magdaleno y Nicolás Barmat.

Construcción de utilería

Fuentes de iluminación

Supervisor de seguridad aérea

Riggers

Asistentes de maquillaje

Realización de vestuario

Sastre

Botargas y prostético

Zapatería

Asistentes de vestuario

Traspunte

Stage Manager

Supertitulaje

Gachuz

Ramiro Mercado

Silvestre Mejía

Diego Sebastián Paladea, Ricardo "Rico" Hernández

Berenice Villareal y Evelyn Montes

Dolores Rosales y Diana García

Enrique Jiménez

Raúl Muñoz y Diana Bedolla

Francisco Piña

Violeta Elizalde, María Isas y Kevin Arnoldo

Gilberto Gamboa

Randú Ramírez

Francisco Méndez Padilla

VIDEO

Producción

Instituto Nacional de Bellas Artes y Fideicomiso
Federico Ibarra

FESTIVAL VIRTUAL DE TEATRO DE CIERTOS HABITANTES

Dirección Artística de Teatro de Ciertos Habitantes
Claudio Valdés Kuri *

Dirección del Festival Virtual de Teatro de Ciertos Habitantes
Rodrigo Vázquez Maya

Diseño y curaduría de imagen
Aline Lemus Bernal

Relaciones públicas
Antonio Gallardo

Administración
Fabrina Melón

Community manager
Isabel Argüello

Imagen distintiva del festival
Enrique Rosas

 /TCHabitantes.com

 teatrodeciertrashabitantes

 @TCHabitantes

 Teatro de Ciertos Habitantes

www.ciertoshabitantes.com

* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA.
Teatro de Ciertos Habitantes cuenta con el apoyo del programa "México en Escena" FONCA.

 INBAL

FIDEICOMISO
FEDERICO IBARRA

Imaghorizonte
Comunicación Audiovisual

CULTURA **FONCA**
SECRETARÍA DE CULTURA