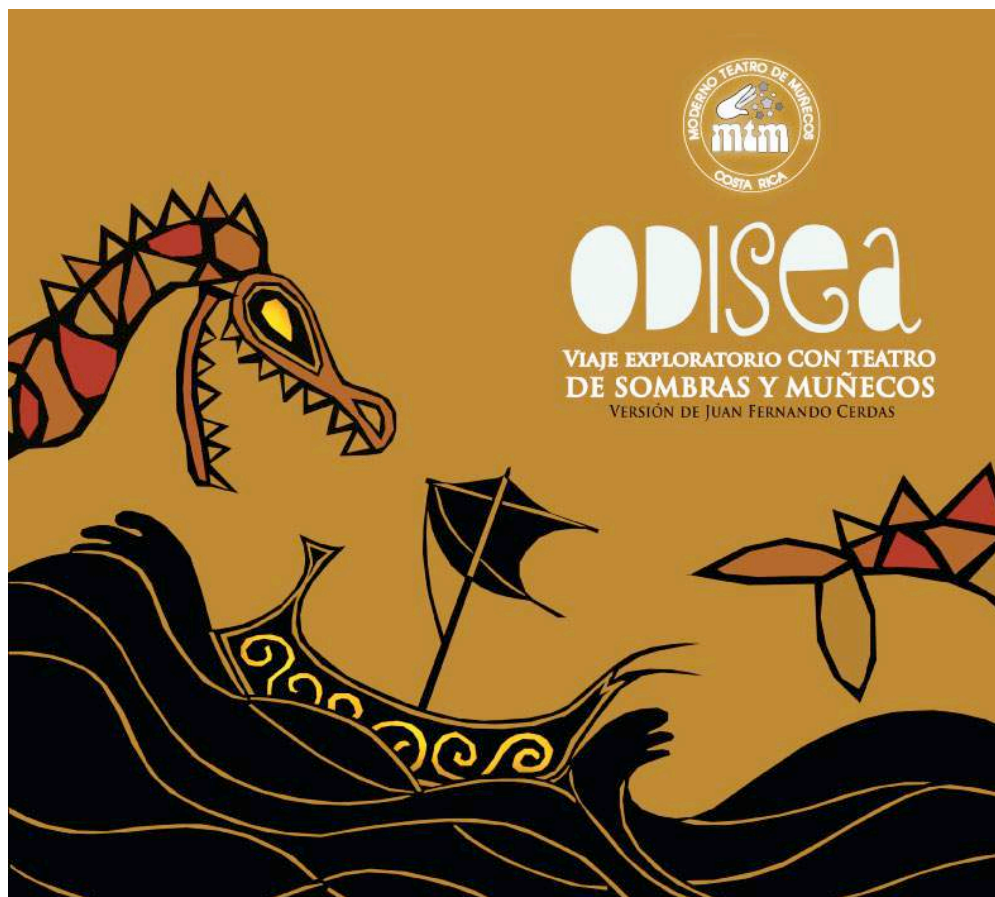


MTM TEATRO DE MUÑECOS - COSTA RICA



Dossier Odisea

Trailer ODISEA: <http://vimeo.com/38618239>

Video completo: <http://vimeo.com/30837778>

Contacto

Rosalía Camacho: (506) 8393 8494

Giras y booking

Anselmo Navarro: cucaram@gmail.com

Email: mtmteatro@gmail.com

Web: www.mtmteatro.org

FICHA ARTISTICA ODISEA

Director y autor:

Juan Fernando Cerdas Albertazzi

Adaptación, producción y construcción:MTM

Música: Zoobazar / Diego Galaz, Pablo Martin Jones, Amir Haddad y Héctor Tellini

Diseño plástico: Xiomara Blanco y Alvaro Mata

Vestuario y realización: Carmen Abarca

Iluminación: Giovanni Bacco

Técnico de grabación: Leonardo León

Voces:

Melvin Méndez
Anselmo Navarro
Andrea Oryza
Rubén Pagura
Gustavo Rojas
María Steiner
Tatiana Zamora

Manipulación:

Vania Alvarado
July Betances
Rosalía Camacho
Alvaro Mata
Sofía Navarro
Anselmo Navarro

JUAN FERNANDO CERDAS, DIRECTOR Y AUTOR DE “ODISEA”

Director y dramaturgo, ha dirigido más de treinta y cinco espectáculos teatrales; además de sus propios textos (diez títulos), ha dirigido *La ópera de tres centavos*, de Brecht; *Hamlet*, de Shakespeare, y *Ubu Rey*, de Jarry para la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica; *Casa de muñecas*, de Ibsen, para la Defensoría de los Habitantes; *Female Parts*, de Dario Fo, en New York University, etc.

Se ha hecho merecedor de varios premios: Premio Nacional de Dramaturgia por su obra *La Mujer en las Dunas*, (1998); Premio al Mejor Grupo Extranjero (Círculo de Críticos de Buenos Aires, Argentina, 1998); Premio al Mejor Espectáculo Musical, *La Historia de Ixquic* (Festival Internacional de El Cairo, Egipto, 1994); Premio al Mejor Grupo como Director del Teatro Quetzal (Ministerio de Cultura, Costa Rica, 1992); Premio a la Mejor Obra, *Memorias del Ombigo del Mundo* (Ministerio de Cultura, Costa Rica, 1992); Premio Nacional de Dramaturgia *Aquileo J. Echeverría* por su obra *Juana de Arco* (Ministerio de Cultura, Costa Rica, 1986) y Premio Nacional al Mejor Director por *¡No se paga, no se paga!* de Dario Fo (Ministerio de Cultura, Costa Rica, 1982).

Obtuvo su Maestría en Dirección Teatral en New York University, y un doctorado en Educación en la Universidad de La Salle, Costa Rica. Catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica.



“ODISEA”: UN ESPECTÁCULO ATRACTIVO

El texto de Homero es un maravilloso relato; su técnica narrativa, al cabo de veintiocho siglos, aún entretiene, emociona y asombra. Para teatralizarla, retuvimos el carácter de mosaico que tiene el relato: las locaciones varían continuamente, así como el carácter de los conflictos y el estilo de las atmósferas, y ello le otorga al espectáculo su ritmo ágil y entretenido.

En esta aventura creativa exploramos el océano de posibilidades técnicas del arte de los títeres: la concepción de puesta privilegia la imagen escénica y la síntesis expresiva plástica, y utiliza muñecos corpóreos y de varillas, siluetas, proyecciones, marotes, y “teatro negro”, entre otros.

Esta lectura del clásico se hizo con ojos contemporáneos: Odiseo no es el héroe militar que se vanagloria de sus hazañas, sino alguien que quiere dejar atrás la guerra y regresar a su familia; Penélope no es la obediente esposa que espera al marido tejiendo veinte años, sino una persona capaz de administrar un reino y mantener a raya a cientos de pretendientes abusivos.

La música es central en el espectáculo: un tejido de composiciones de aire mediterráneo del grupo español Zoobazar, integra las diversas atmósferas dramáticas.

El crítico teatral Andrés Sáenz dijo:



“Tanto adultos como niños disfrutarán por igual de Odisea, entretenido espectáculo de sombras y marionetas escenificado por el Moderno Teatro de Muñecos con base en la epopeya homérica de ese nombre (...). Los muñecos evidenciaron una primorosa confección artesanal, con máscaras y vestuario de aspecto imaginativo y hermoso, y los titiriteros mostraron mucha habilidad en la manipulación (...). El diseño plástico de la

decoración reprodujo la línea del dibujo de las ánforas griegas, algo que favoreció a establecer una ambientación congruente con el relato homérico. Asimismo, el montaje mantuvo un ritmo escénico ágil y movido, al que contribuyeron en gran parte las evocaciones mediterráneas de la música original del grupo español Zoobazar (...) interpretada en vivo. (...) El público aplaudió con entusiasmo a los artistas titiriteros y a los músicos.” La Nación, Costa Rica, 28 de mayo, 2010.

LA RUTA DE ODISEA

- 2019 San José, Costa Rica. Temporada en el Teatro Eugene O'Neill / 13 funciones.
- 2017 San José, Costa Rica. Temporada en el Teatro de la Aduana / 10 funciones.
- 2016 San José, Costa Rica. Temporada en el Teatro de la Aduana / 16 funciones.
Santiago, Chile. Festival Famfest 2016 / 3 funciones.
Santos, Brasil. Festival Iberoamericano de Artes Escénicas - Mirada. Casa Rosada / 2 funciones.
- 2014 San José, Costa Rica. Temporada del Ministerio de Cultural en el mes de la Niñez y la Adolescencia. Teatro Popular Melico Salazar / 1 función.
- 2013 Madrid, España. Festival Iberoamericano de Teatro (FIT de Madrid). Teatro Fernando de Rojas / 3 funciones.
Cádiz, España. Festival Iberoamericano de Teatro (FIT de Cádiz). Teatro La Lechera / 2 funciones.
San José, Costa Rica. I Festival y Encuentro Centroamericano de Teatro. Teatro de la Aduana / 1 función.
San José, Costa Rica. Temporada para colegios en el Teatro de la Aduana / 12 funciones.
San José, Costa Rica. Teatro de la Tarde en el Teatro Nacional / 3 funciones.
- 2012 San José, Costa Rica. VII Encuentro Nacional de Teatro. Teatro de la Aduana / 1 función.
British Columbia, Canadá. Arlyn Award Society. Certificado de reconocimiento por el diseño de los muñecos de Odisea.
Bogotá, Colombia. XIII Festival Iberoamericano de Teatro. Teatro Camarín del Carmen / 6 funciones.
Chengdú, China. "ODISEA" es seleccionada para participar en el XXI Congreso y Festival Mundial de Títeres de la UNIMA.
Alajuela, Costa Rica. Temporada en el Teatro Municipal / 3 funciones.
- 2011 Miami, USA. Centro Cultural de España selecciona el proyecto "ODISEA" para participar en YCULTURA.
Alajuela, Costa Rica. Temporada en el Teatro Juan Rafael Mora del Museo Juan Santamaría / 5 funciones.
San Isidro de Pérez Zeledón, Costa Rica. Temporada en el Teatro del Complejo Cultural / 5 funciones.
San José, Costa Rica PROARTES (Ministerio de Cultura) premia proyecto "ODISEA VIAJERA".
San José, Costa Rica. Temporada en el Auditorio del Conservatorio Castilla para colegios de secundaria auspiciada por el Ministerio de Educación / 20 funciones.
- 2010 San José, Costa Rica. Temporada en el Teatro 1887 / 6 funciones.
San José, Costa Rica. Temporada en el Teatro de la Danza / 6 funciones
San José, Costa Rica. Temporada de estreno en el Teatro Eugene O'Neil con música en vivo / 4 funciones.

Total de funciones realizadas hasta mayo 2019: **124**

Total de público alcanzado: **26,894** personas adultas, jóvenes y niños

IBERESCENA concede proyecto "ODISEA" al MTM en coproducción con el grupo de música español Zoobazar.

MTM Teatro de Muñecos Breve Historia

El MTM se fundó en 1968, por iniciativa del Maestro argentino Juan Enrique Acuña –autor, director y profesor de teatro con larga experiencia profesional como creador e investigador- con el apoyo de un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica. El primer espectáculo del MTM, *El lagartito travieso*” se estrenó el 18 de noviembre de ese mismo año.

El MTM se definió desde entonces como una organización teatral independiente dedicada a promover la cultura artística del país, mediante el ejercicio de la práctica escénica basada en principios y métodos de trabajo profesionales y con una orientación estética tendiente a provocar en el espectador una valoración crítica de la realidad, acorde con las exigencias culturales de la sociedad contemporánea.

Desde su fundación, el MTM ha realizado una intensa actividad en diversos campos del quehacer teatral: montaje de espectáculos para niños y adultos, talleres de capacitación y especialización profesional, cursos de formación básica para promover el arte de los títeres, giras de extensión en el país, actuación en festivales nacionales y extranjeros, así como una activa participación en los eventos culturales del país.

Para el montaje de sus espectáculos el MTM utiliza las técnicas tradicionales y las experiencias más recientes, tales como los títeres de guante y varillas, la pantomima de objetos y de manos, las marionetas, el teatro de sombras en negro y color, el teatro negro, máscaras y muñecos combinados con actuación directa, luz negra, etc.



Los espectáculos del MTM, tanto para niños como para adultos, tratan de valorizar la capacidad metafórica del títere como objeto escénico, apoyándose en una temática cuyos contenidos y enfoques – generalmente satíricos- son propicios a esa transposición poética de la realidad que es la esencia del hecho teatral.

Espectáculos montados:

- El lagartito travieso (1968)
- Cincocientos mil grados (1969)
- El músico y el león (1971)
- Aventura submarina (1973)
- La caja de sorpresas (1974)
- Entre pícaros anda el juego (1976)
- Sopa de piedras (1977)
- El mono ciclista (1978)
- La carta perdida (1978)
- Dos en uno (1980)
- Amonémonos amor (1981)
- Como si fuera jugando (1984)
- Imaginémonos (1988)
- Quién matará al Vampiro (1987)
- Cocorí (1991)
- Odisea (2010)
- Un buen regalo (2010)
- Como si fuera jugando (2015)
- La Jaula (2018)

Otras producciones en conjunto con el grupo Cucaramácará:

- El ladrón equivocado (1997)
- Sombras de mi tía Panchita (2000)
- La isla del tesoro (2001)
- Manomágica (2002)
- La ronda de la charanga (2003)
- Viaje al reino de los deseos (2005)
- Navegantes del futuro (2005)
- Tres pícaros de fábula (2006)
- Aventuras y desventuras de Perico de los Palotes (2006)
- Bumbatal, qué error tan animal (2007)
- Cuentocondados (2008)

Exposiciones producidas:

- 1979. Galería Enrique Echandi
- 1988. Sala Juan Enrique Acuña. "Una vida, una historia"
- 1991. Museo Nacional.
- 2002. Sophia Wanamaker.
- 2009. Festival de Veranos. CENAC.

Festivales y giras internacionales:

- 1973, Colombia. I Festival de Teatro de Manizales
- 1975, Puerto Rico. Segunda Muestra Mundial de Teatro
- 1979, Puerto Rico. Encuentro Internacional de Teatro
- 1979, Nicaragua. Gira artística por varias comunidades
- 1980, Nicaragua. Campaña Nacional de Alfabetización
- 1980, México. III Encuentro Internacional de Títeres
- 1982, Panamá. Gira artística.
- 1983, Colombia. I Festival Internacional de Títeres de Manizales
- 1984, México. VII festival Internacional de Títeres
- 1987 España. Festivales de títeres en el circuito de invierno
- 1989, USA (Atlanta). Festival Internacional *Puppets of America*
- 1989, Puerto Rico. Forma parte de una delegación oficial de artistas de Costa Rica
- 1990, USA (Filadelfia). *International Theatre Festival for Children*
- 1990, Canadá. Semana Mundial de las Marionetas
- 1991, USA (Boston) Festival Internacional *Puppets of America*
- 1991, Puerto Rico. Bial de Títeres
- 1992, Puerto Rico. II Bial de Títeres
- 1993, Puerto Rico. III Bial de Títeres
- 1995, Puerto Rico. Gira artística
- 1997, España. Gira artística por 12 ciudades.
- 1997, USA (New Orleans) Festival Internacionall de jazz
- 1999, USA (New Orleans) Talleres y funciones en circuito escolar
- 2000, Puerto Rico. VI Bial de Títeres
- 2002, El Salvador. Festival internacional de teatro infantil
- 2003, USA (New Orleans) Talleres y funciones en circuito escolar
- 2005, Canadá. Festival *Puppets Up*
- 2006, España. Festivales de títeres de primavera
- 2007, Colombia. Festival La Fanfarria
- 2007, España. Festivales de títeres de invierno
- 2008, Colombia. Festival Ruquita Velazco
- 2009, España. Circuito de festivales de verano
- 2012, Colombia. XIII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá
- 2013, España. FIT de Cádiz y FIT de Madrid
- 2014, Brasil. Festival Iberoamericano de Artes Escénicas Mirada
- 2016, Chile. Festival Famfest
- 2016, China. Gira en Shenzhen y Chongqing

Reconocimientos recibidos:

- 1971, Costa Rica. Premio al mejor director por el montaje "El músico y el león".
- 1979, Venezuela. Premio "Ollantay" otorgado por CELCIT (Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral).
- 1979, Puerto Rico. Reconocimiento por participación destacada en el Encuentro Latinoamericano de Teatro.
- 1982, Panamá. Premio de la crítica "Anita Villalaz" al mejor grupo extranjero.
- 1988, Costa Rica. Inauguración de la Sala Juan Enrique Acuña, en reconocimiento a la labor del maestro fundador del MTM.
- 2012, Canadá. Arlyn Award. Reconocimiento por el diseño de los muñecos de ODISEA



El viaje continúa

Títeres. El espectáculo divierte a grandes y chicos

ODISEA

GÉNERO: Teatro de sombras y muñecos.
VERSIÓN: Juan Fernando Cerdas, con base en *La Odisea*, de Homero.
PRESENTACIÓN Y ADAPTACIÓN: Moderno Teatro de Muñecos (MTM).
PATROCINIO: Iberescena.
DISEÑOS: Xiomara Blanco y Álvaro Mata.
VESTUARIO: Carnen Abarca.
ILUMINACIÓN: Giovanni Bacco y MTM.
TITIRITEROS: Berny Abarca, Vania Alvarado, Xiomara Blanco, Rosalía Camacho, Álvaro Mata, Anselmo Navarro.
VOCES: Melvín Méndez, Anselmo Navarro, Andrea Oryza, Rubén Pagura, Gustavo Rojas, María Steiner, Tatiana Zamora.
MÚSICA ORIGINAL: Zoobazar.
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Juan Fernando Cerdas.
LUGAR: Teatro Eugene O'Neill.
FECHA: Sábado 22 de mayo.

Tanto adultos como niños disfrutarán por igual de *Odisea*, entretenido espectáculo de sombras y marionetas escenificado por el Moderno Teatro de Muñecos (MTM) con base en la epopeya homérica de ese nombre, en versión de Juan Fernando Cerdas,



Artisanal. Los títeres lucieron hermosos en diseño y cuidados en confección. ALEJANDRO SANDINO

que él mismo dirigió.

Con el montaje, el MTM ha cumplido el propósito de revitalizar la práctica iniciada en nuestro país hace 40 años por el finado maestro titiritero argentino Luis Enrique Acuña.

La adaptación del MTM utilizó varios modelos de fabricación y distintas técnicas de manipulación de títeres para narrar las aventuras del héroe Odiseo (Ulises) durante los 10 años que duró el retorno a la isla de Ítaca, su patria, después de terminada la Guerra de Troya.

La versión escénica de Cerdas condensó casi todos los episodios del relato homérico (la mayor omisión es la isla de la maga Circe) y mantuvo la secuencia narrativa del original.

En el texto, Cerdas soñó el estilo elevado intrínseco al género de la épica y prefirió un lenguaje sencillo, cuando no prosaico, libre de expresiones metafóricas, con uso del voseo característico del habla vernácula costarricense. Las voces grabadas de conocidos actores y actrices nacio-



nales se encargaron de los diálogos y la narración.

Los muñecos evidenciaron una primorosa confección artesanal, con máscaras y vestuario de aspecto imaginativo y hermoso, y los titiriteros mostraron mucha habilidad en la

manipulación de las figuras, la proyección en sombra de las siluetas sobre pantalla y el empleo de los demás elementos escénicos.

El diseño plástico de la decoración reprodujo la línea del dibujo de las ánforas griegas, algo que favoreció a establecer una ambientación congruente con el relato homérico.

Asimismo, el montaje mantuvo un ritmo escénico ágil y movido, al que contribuyeron en gran parte las evocaciones mediterráneas de la música original del grupo español Zoobazar (batería, laúd, violín y bajo eléctricos), interpretada en vivo para las cuatro funciones realizadas en el teatro Eugene O'Neill (TEO) el fin de semana pasado.

La noche del sábado 22 el público llenó el TEO y aplaudió con entusiasmo a los artistas titiriteros y a los músicos al final de la presentación por el Moderno Teatro de Muñecos de *Odisea*, espectáculo de sombras y marionetas, guion y dirección de Juan Fernando Cerdas. ●

San José REGRESA ODISEA

El maravilloso relato de Odiseo, protagonista de *Odisea* de Homero, contado por más de 40 títeres de muchos tamaños y estilos volverá este fin de semana al Teatro de la Danza, en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac).

El montaje es presentado por el grupo Moderno Teatro de Muñecos, agrupación con más de cuatro décadas de trabajo.

Gracias a la adaptación y dirección de Juan Fernando Cerdas, el grupo logra contar en una hora toda la travesía de Odiseo; sus aventuras en la caverna del ciclope Polifemo, sus luchas en Troya y toda la historia, junto a su hijo Telémaco, para regresar al hogar.

El montaje que se hizo, además de resumir la odisea de este personaje, emplea un lenguaje muy cercano a los costarricenses.

También sobresale que se trató de una obra con mucha dinámica, lo cual les permitirá a los espectadores ver a Odiseo recreado en un títere de casi dos metros en unas ocasiones. Además, a lo largo de *Odisea*, cambia y lo representa un muñeco de menos de 30 centímetros e, incluso, distintos tipos de títeres de sombras.

El público atento notará que las voces de los personajes pertenecen a actores como Melvín Méndez, Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, entre otros. ● MELVIN MOLINA

QUÉ: Obra *Odisea*. **CUANDO:** Viernes y sábado 7 p. m., domingo 3 y 5 p. m. **DÓNDE:** Teatro de la Danza, Cenac. **ENTRADA:** ₡3.000 (general). **INFORMACIÓN:** Teléfono 8311-8321. **DIRECCIÓN:** Juan Fernando Cerdas.

PRODUCCIÓN TEATRAL TAMBIÉN VIAJARÁ A CHINA ESTE AÑO

Obra tica *Odisea* se luce en festival colombiano

Aplaudida Montaje es parte de la oferta del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los mejores de América

CALIFICACIÓN:

COMENTAR

0 COMENTARIOS

SHARE 47 0 tweet

MELVIN MOLINA | mmolina@nacion.com | 12:00 A.M. 01/04/2012

Cuando el público se puso de pie para aplaudir, en el Teatro Camarín del Carmen, en Colombia, Rosalía Camacho y sus compañeros del **MTM de Muñecos** experimentaron una emoción indescriptible, al ver cómo el teatro hecho en Costa Rica era aplaudido con tanto cariño en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los tres **más importantes de Iberoamérica**.

IMAGENES/FOTOS



Rosalía Camacho dijo que las entradas tienen un val

+ MULTIMEDIA

Por eso, la función que dieron el viernes, y en general las cinco presentaciones que darán en este lúdico espacio para las artes escénicas del mundo, será una experiencia que no olvidarán fácilmente.

Desde Bogotá, Camacho explicó a *Viva* que representar a Costa Rica con la obra *Odisea* los llena de orgullo, porque habla muy bien del país y de la creatividad que existe en el teatro.

Esta obra **se estrenó en el 2010**, bajo la dirección de Juan Fernando Cerdas. Es una adaptación de la obra *La Odisea*, de Homero. La historia es contada usando diversos títeres de distintos estilos, algunos del tamaño de una bola de fútbol y otros tan grandes que se requieren de dos titiriteros para darles vida.

“Estas dos primeras funciones (jueves y viernes) fueron realmente maravillosas, el teatro estaba lleno y la respuesta del público también fue increíble, la

obra ha gustado mucho”, añadió Camacho notoriamente entusiasmada.

Juan Fernando Cerdas, también desde Bogotá, explicó que es todo un logro lo hecho por el MTM de Muñecos, ya que el público que asiste al festival es muy entrenado, conoce bastante de teatro.

Para el director, un montaje como *Odisea* puede capturar al público por diversas razones, ya sea porque recrea distintas atmósferas, porque propone varias temáticas que pueden ser interpretadas según el nivel de conocimiento de cada espectador, por el atractivo de los títeres o bien, por lo jocoso que resultan algunos pasajes.

Anécdotas. Las primeras presentaciones también les dejaron anécdotas curiosas a los costarricenses.

Rosalía Camacho explicó que en las primeras dos funciones notaron cómo los espectadores se reían en partes donde antes no se escuchaban risas.

Cuando preguntaron descubrieron que se trataba del uso de los diálogos conjugados con el pronombre personal vos.

“Nos dijeron que en Colombia hay lugares que usan el voseo y la obra les recuerda a las personas de esas partes, fue una manera muy bonita de acercarse al público”, añadió Camacho.

A los tícos, que se presentan por vez primera en este festival, les quedan funciones hoy y mañana, para regresar el martes al país. Pero es posible que gracias al trabajo hecho tengan nuevas oportunidades de viajar a otra serie de lugares.

Cerdas explicó que el festival de Bogotá invita a programadores y directores de teatros y festivales para que vean las obras. Por eso, y por el interés que ya mostraron algunas personas, es que considera que pueden abrirse más puertas.

PUBLICIDAD

HAGA CLIC

Celebre sus eventos sociales en

COURTYARD
Marriott

SAN JOSE ESCAZU
COSTA RICA

PUBLICIDAD

DESCUBRÍ EL RESULTADO DE ESTA INSÓLITA UNIÓN

ADEMÁS EN ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán tendrá que reposar diez días

Salvadoreños se llevaron primer lugar del Reto centroamericano de baile

Una joya pule su brillo

Bogotá respira talento

PUBLICIDAD

ice PRESENTA

2.º FORO EMPRESARIAL SOBRE SOSTENIBILIDAD Y FELICIDAD

twitter Noticias minuto a minuto

f Sigamos a través de facebook Haga clic aquí



Arlyn Award Society

<http://arlynaward.org>

26 June, 2012

Patron

Marjorie MacLean

Directors

Jeny Cassady
Bev London
Pat Overgaard
Hilary Powell
James Rowley

Administrator

Luman Coad

Xiomara Blanco
MTM Teatro de Muñecos
PO Box 875-1250
Escazú, Costa Rica

Dear Xiomara,

On behalf of the Board of Directors of the Arlyn Award Society and myself, Congratulations. Your production "Odisea" has been selected by this year's Jury for an Arlyn Certificate of Recognition. This means your design was included in the final round of selection.

The Jury said, "Exciting diversity in styles of puppetry – Cohesive and compatible design aesthetic - Innovative and aesthetically exciting solutions to visual story telling – Large puppets appear to have the longest duration of stage time and are the least innovative and effective in performance."

The enclosed Arlyn Certificate is intended to encourage your growth in puppet theatre design and we look forward to your future productions.

Congratulations,

Luman Coad, Administrator

ARLYN AWARD SOCIETY

2012

CERTIFICATE OF RECOGNITION

FOR

DESIGN IN PUPPET THEATRE

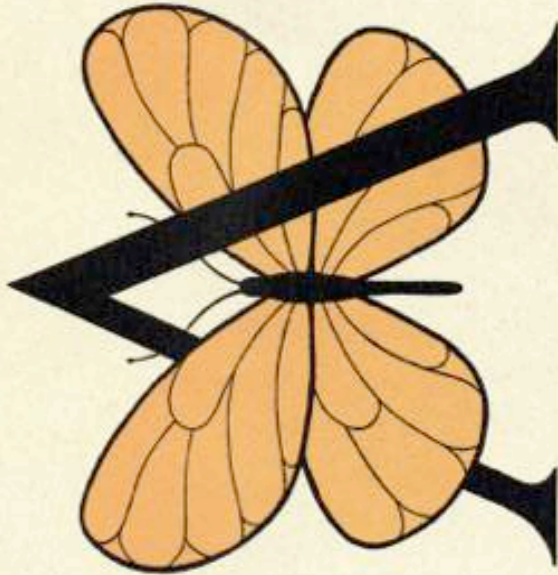
PRESENTED TO

Xiomara Blanco

OF THE MTM TEATRO DE MUÑECOS

FOR THE PRODUCTION

"Odisea"



Yuman Coad
YUMAN COAD, ADMINISTRATOR

Pat Overgaard
PAT OVERGAARD, TRUSTEE

Beverley London
BEVERLEY LONDON, PRESIDENT





MTM Teatro de Muñecos