

PROYECTO

Coordenadas Sutiles

TEXTO

de Diego del Río

PRESENTACIÓN

Coordenadas Sutiles es un monólogo que nace de una investigación de cinco años indagando sobre conceptos como la orfandad, la identidad y el destino: *¿Es el destino un asunto inevitable? ¿Es nuestro destino un asunto heredado por generaciones/ por familias? ¿Por qué lo inventamos los hombres y las mujeres como concepto? ¿Hay o no destino?* Estos cuestionamientos se lanzan a través del personaje de Sophie: una joven actriz que tuvo que dejar de actuar y que enfrenta condiciones mentales como el TOC y el Trastorno Bipolar Tipo 2. Ella busca, frente al espectador, recuperar su identidad tomando el escenario una vez más, con el deseo de concluir esa función en la que hace años se paralizó y ya no pudo actuar: *¿Quién es Sophie la actriz si ya no puede actuar?*

Al ser una obra naturalista que sucede en tiempo real y se alimenta del encuentro concreto con el espectador en tiempo presente, el tono -casi documental- demanda varios retos artísticos en la ejecución de la pieza. Escena por escena nos va revelando que la búsqueda de la identidad es un proceso íntimo que se descubre en el cotidiano del día a día, además, habla sin tapujos de la salud mental, en una sociedad que vive plagada de miedos y pudores para tocar esos temas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Durante casi una década me une una profunda amistad con la actriz franco-mexicana Sophie Alexander Katz; una amistad plagada de coincidencias, curiosidades en común y puntos de contacto, que ha llevado la relación a la necesidad de compartir nuestros procesos individuales de investigación artística como director-actriz. Hace cuatro años desarrollamos un proyecto en común junto con el dramaturgo mexicano Edgar Chías, que partió de indagar sobre la *bi-nacionalidad* de Sophie y el nulo sentido de pertenencia que en ese momento sentía. Esto se mezcló con mis propias preguntas sobre la identidad, el destino y la orfandad en la vida adulta. El resultado fue la presentación de la obra Proyecto Sutil producida por el DramaFest y Teatro UNAM, y que tuvo una temporada en el Teatro Juan Ruíz de Alarcón. En esa pieza, escrita por el propio Chías, se narra el encuentro entre tres personajes que, sin conocerse jamás, coincidieron en un atentado terrorista en Europa. La pieza hacía un *close up* a estos seres muy distintos entre sí: un iraní, una francesa y un mexicano. Las ricas líneas a las que nos lanzó aquella investigación escénica se distanciaron natural y orgánicamente de las motivaciones que convocaron el encuentro originalmente. Mi necesidad por retomar los conceptos esenciales que más me resuenan y a los que vuelvo siempre como creador y como persona -la **identidad**, el **destino** y la **orfandad**-, además del juego que tiene el **pasado** sobre el **presente**, y mi compromiso con investigar las **condiciones mentales**, me llevó a escribir tres

años después: **Coordenadas Sutiles**. El título surge como un guiño entre los puntos de frontera que me conectan con Sophie.

Al terminar la escritura me topé con una pieza que, aunque es ficción, está nutrida de mis cuestionamientos existenciales más profundos y que, sin ser una biografía (ni mía, ni de Sophie), se entremezcla sutilmente con nuestros propios pasados y miradas hacia el futuro. Es una pieza tremendamente muy personal.

En el 2019 decidí incluir el texto como mi proyecto para concursar por la beca Jóvenes Creadores 2019-2020 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Apliqué con el texto terminado y fui acreedor al apoyo.

Informado del proceso de otro proyecto que realicé en el ínter entre la escritura de *Coordenadas Sutiles* y el proceso de ensayos, llamado MEMORIA (el cual coescribí con Paula Zelaya Cervantes para la Compañía Nacional de Teatro), definí que el tono actoral a investigar en este monólogo sería el *naturalismo*, construyendo un lugar de interpretación tan íntimo que nos obligara a, en lugar de construir capas externas, removerlas para revelar un trabajo plagado de movimiento interno y contención.

En el proceso de MEMORIA, la edad promedio de mis actores y actrices era de 85 años, por lo que tuve que generar un dispositivo que detonara espacios de reacción que funcionaran con las condiciones concretas de ese reparto, como por ejemplo: la demencia senil de una de las actrices; esto, aunado a ser una pieza de *teatro documental* y a la construcción actoral que esto demandaba, me llevó a reflexionar técnicamente sobre el tono actoral que quería trabajar en *Coordenadas Sutiles*. Incluso algunos de los ejercicios diseñados para MEMORIA los implementé con Sophie en *Coordenadas Sutiles*, donde, a pesar de no ser una pieza documental, planteé el objetivo de evocar una “**memoria genética**” de la cual se nutriera su imaginación creadora para la construcción de los personajes que interpreta. Tal como compartió el dramaturgo y director pakistaní Shahid Nadeem en su mensaje sobre el Día mundial del teatro del 2020, en el que habla sobre un teatro en el cual el actor o la actriz se convierten en la reencarnación del personaje que interpretan, *Sophie y yo caminamos en un proceso que buscó encontrar un espacio de interpretación que le diera al espectador la sensación de estar de frente a la confesión de una **persona real**, en la que **no resultara clara la línea entre ficción y realidad***. Dicho en otras palabras: que el volumen emocional del personaje principal y su pasado retumbara con contundencia para develar una presencia compleja, contradictoria y humana. Esto también con el desafío de los otros personajes que la actriz habita durante el monólogo: *¿cómo alcanzar ese espacio de actuación planteado con personajes que demandan además una transformación formal más evidente a los ojos del espectador?*

El trabajo de ensayos, cruzado por la pandemia, nos dio el suficiente tiempo para indagar en estas sutilezas de la construcción. Después, cuando tuvimos que adaptar la función a un ejercicio cinematográfico que le hiciera un homenaje al teatro (pues fue un registro a seis cámaras sobre una función real que dimos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para una sola espectadora), resultó conveniente ajustar aún más el tono al lenguaje de la cámara.

Mi proceso de trabajo se dividió en varias partes:

1. Escritura del primer tratamiento de la obra.
2. Proceso de investigación asesorado por el filósofo Mtr. Juan Pablo Albín y con el Dr. Humberto Nicolini, psiquiatra especialista en el Trastorno Bipolar y presidente de la Asociación de TOC en México.

3. Proceso de análisis y construcción de personaje con Sophie Alexander Katz.
4. Diseño de la puesta en escena.
5. Proceso de montaje de la pieza.
6. Adaptación al lenguaje cinematográfico.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La construcción de este texto fue muy personal; está inspirado en la presencia y la actoralidad de la actriz Sophie Alexander Katz pero, pasa por preguntas muy personales sobre los destinos familiares y la salud mental. Construirlo me invitó a visitar mi propio pasado, atendiendo a las preguntas que atravesaban mi presente y visitando a figuras de mi familia que me resultan muy cercanas, para ir hilvanando así la historia del personaje de *Sophie* y las mujeres que la preceden.

Para profundizar en los conceptos filosóficos trabajé durante algunas sesiones con la asesoría del filósofo Mtr. Juan Pablo Albín, revisando bibliografías que incluyeron a pensadores clásicos como Schopenhauer o Nietzsche y a críticos de las posturas de los anteriores como Sartre o el artículo “El absurdo” de Thomas Nagel. Esto solo para afinar los cuestionamientos originales que me asaltaban, aterrizarlos en un marco teórico y repensarlos desde ahí. Con el Dr. Humberto Nicolini cotejé que todo lo médico fuera verosímil y profundicé mi información para que la construcción del personaje en cuanto al TOC y la Bipolaridad Tipo 2, fueran precisas y tratadas con seriedad y respeto.

El trabajo con Sophie Alexander tuvo como objetivo indagar siempre desde el cuerpo. A partir de algunos ejercicios físicos fuimos detonando la “memoria genética”, concepto de investigación que se volvió medular para encontrar a los distintos personajes: explorar una impostura corporal nos llevó a encontrar la voz de la abuela *Sarah*; la realización de ejercicios de respiración nos permitió encontrar el tempo interno del personaje de *Sophie*; realizamos ejercicios para habilitar el instinto y encontrar los detonadores de los distintos Tics en medio del TOC; etc. Pasamos mucho tiempo verbalizando los antecedentes remotos y mediatos del personaje y a base de improvisaciones fueron volviéndose realidad corporal.

El proceso empezó a distancia, ensayando por zoom, después tuvimos la posibilidad de reunirnos intensamente para ajustar todo lo investigado a distancia en la presencia. Todo esto sucedió en el transcurso de 4 meses. Antes de dar la función en el Teatro de la Ciudad, corrimos la obra individualmente para cada miembro de nuestro equipo.

Diego del Río

OBJETIVOS

- Indagar sobre el destino y su injerencia en el presente de los seres humanos.
- Hablar sobre la salud mental de una manera directa y sin tapujos, que revele la complejidad del cerebro humano.
- Realizar una pieza para una actriz que suceda en tiempo real, pero que sea un íntimo viaje al pasado en el que se invite a los espectadores a indagar sobre su propia memoria.
- Investigar la memoria genética como herramienta para la construcción actoral.

EL ESPECTÁCULO

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: Diego del Río

Elenco: Sophie Alexander Katz

Productor: Samuel Sosa

Producción Ejecutiva: Ana Laura Rossetti

Asistencia de producción: Asael Gutiérrez

Diseño de iluminación: Félix Arroyo

Asesoramiento / Distribución: Leila Barenboim

Créditos versión filmada:

Cinefotógrafo: José Stempa

Sonidista: Cristina Esquerra

Edición: Úrzula Barba

Espectadora: Fabiola Villalpando

Diseño Gráfico: Moma Treviño

Fotografía fija: César Martínez

CURRICULUM

El director y dramaturgo

Diego del Río es un prestigioso director mexicano. Ha dirigido, traducido y/o versionado más de 30 puestas en escena de autores como A. Chéjov, T. McNally, T. Williams, A. Strindberg, E. Chías, L. Santillán, J. María Miró, M. Flores Cárdenas, A. Baker, entre muchos otros, trabajando con algunos de los histriones más reconocidos de México. Su trabajo ha merecido múltiples reconocimientos de la crítica especializada como los Premios ACPT y APT a Mejor obra, Mejor adaptación, director revelación y Mejor director, entre otros, así como múltiples nominaciones a los premios METRO, siendo acreedor de este en el 2019 como Mejor director. Fue nombrado como uno de los cincuenta líderes mexicanos que están cambiando a México por la editorial Expansión. Es profesor de interpretación desde hace diez años y ha trabajado como profesor titular de actuación en algunas de las escuelas más reconocidas del país. Desde hace siete años imparte su taller *Estar Presente* para actores, actrices, músicos, cantantes, bailarines y directores profesionales o en formación. Acreedor de la Beca Premio a la Excelencia como el Mejor estudiante de la escuela de Artes y Humanidades por la UDLAP, de la que se graduó con honores como licenciado en teatro. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores 2019-2020 por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la especialidad en dirección escénica. En el 2020 estrenó para la Compañía Nacional de Teatro la obra Memoria de la cual es coautor junto con Paula Zelaya Cervantes. Es autor y director del monólogo Coordinadas Sutiles protagonizado por Sophie Alexander Katz. En el 2021 fundó junto a un grupo de prestigiosos artistas el Conservatorio de Actuación del cual es director artístico. Prepara su ópera prima "El silencio" con un guión original de Lucía Carreras y producido por Luis Salinas e Inna Payán, a filmarse en febrero del 2022.

La actriz

Sophie Alexander Katz es una actriz franco-mexicana. Realizó sus estudios de actuación en el Central School of Speech and Drama de Londres, Inglaterra, y en Casa del Teatro con maestros como Luis de Tavira, Rogelio Luévano y Jorge Vargas. En teatro ha participado en obras como Hamlet, La gaviota, Mujeres soñaron caballos (Dir: Daniel Veronese), Razones para ser bonita y Proyecto Sutil (Dir: Diego del Río), Rock & Roll, El beso y Reincidentes (Dir: Alonso Ruiz Palacios) y el monólogo Coordinadas Sutiles, escrito y dirigido por Diego del Río. En películas como Café París, Asteroide, La noche de siempre, Güeros y Los días más oscuros de nosotras, nominada al Ariel como Mejor Actriz. En televisión ha participado en numerosas series y telenovelas como XY producida por Once TV y Para Volver a Amar, producida por Roberto Gómez Fernández.

PRENSA

Atrapa-arte

<https://www.atrapa-arte.com/post/d%C3%B3nde-est%C3%A1-el-teatro-ahora-texto-salvador-perches-galv%C3%A1n>

“Siempre en la búsqueda, sensible y talentoso, Diego del Río incursiona en la dramaturgia con una contundencia que ni remotamente se siente el texto de un principiante”, Salvador Perches

Entretenia

<https://entretenia.com/coordenadas-sutiles/>

“Coordenadas Sutiles logra tal sinceridad en su personificación que el espectador no puede evitar el preguntarse si en verdad lo que está atestiguando es un acto de ficción o una verdadera pieza de docudrama”, Juan Carlos Araujo

Time out

<https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/teatro/coordenadas-sutiles-monologo-sobre-la-bipolaridad-y-el-trastorno-obsesivo-compulsivo>

“Por fortuna, en la alianza del teatro con el cine se desata la imposibilidad, y lo que queda es la oportunidad de ver en escena a una actriz con la historia del teatro a sus espaldas. Y las voces de las grandes actrices dentro de ella”, Enrique Saavedra

El aquelarre

http://www.elaquelarre.com.mx/el_aquelarre_reviews/coordinadas-sutiles-review/

“Arriessgada y pasional, con Coordinadas Sutiles Diego del Río le escribe una carta de amor al teatro y a sus musas, incluida Sophie Alexander Katz”, Iván Pasillas

Teatro My love

<https://issuu.com/teatromylove/docs/tmylove-027-el-teatro-no-muere/s/11213639>

“Coordenadas Sutiles es un milimétrico tejido del siempre meticuloso y perfeccionista director Diego del Río”, Gustavo G. Suárez

Gatopardo

<https://gatopardo.com/arte-y-cultura/coordenadas-sutiles-un-monologo-sobre-los-trastornos-mentales/>

“Diego del Río, comprometido con tocar temas como la salud mental, prioriza la lucha cotidiana con la enfermedad, en vez de los momentos más espectaculares pero episódicos, de las crisis emocionales”, Jimena Loret

Menuteatral

<https://menuteatralmx.blogspot.com/2020/11/entreacto.html>

“Al presentarse en un escenario vacío, la puesta busca una doble metáfora: no solamente se trata de una actriz en construcción, también el teatro representa ese espacio en pausa que se está reconstruyendo y que vibra con todas las vidas que guardan sus paredes”, Carmen Zavaleta

CONTACTO

Diego del Río

diegodelrio@me.com

5527023891

Fabiola Villalpando

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

**Compañía Nacional de Teatro
Dirección Artística**

Ciudad de México, a 3 de junio de 2021

Oficio. CNTeatro/209/2021

Asunto: CONSTACIA

A quien corresponda:

Por medio de la presente quisiera recomendar el trabajo del director Diego del Río. He tenido la oportunidad de mirarlo de cerca como espectador en varios de sus montajes, además de trabajar con él en la pieza de teatro documental que dirigió para la Compañía Nacional de Teatro, "MEMORIA", la cual coescribió con Paula Zelaya Cervantes para algunos de los actores de número de nuestra compañía. El reparto contaba con algunas de las figuras más emblemáticas del teatro nacional mexicano: Ana Ofelia Murguía, Adriana Roel, Marta Aura y el recientemente fallecido Ricardo Blume.

En este proceso de investigación de un año de duración, pude comprobar el trabajo delicado y fino que Diego realiza con los actores para generar la puesta en escena. El resultado fue una entrañable y delicada pieza que hacía homenaje a la vocación actoral y repasaba, a través de las voces y los cuerpos de estos histriones, la historia del último siglo del teatro mexicano.

Fue un proceso arriesgado por el promedio de edad del elenco y por sus condiciones particulares, sin embargo, lo que parecería una limitante se convirtió en la potencia y la singularidad del montaje.

Considero que, como director, Diego tiene una de las carreras más sólidas de su generación. Su interés por vincularse con artistas de la escena de tan distintos estilos y épocas ha creado una poética muy personal, reconocible en todos sus trabajos, que celebra la diversidad de nuestro teatro y crea puentes intergeneracionales al nutrir el encuentro creativo entre artistas tan diversos, buscando siempre la verdad en la escena y logrando así conectar con el público.

Por todo lo expuesto sirvo la presente para avalar la calidad del trabajo artístico de Diego y sobretodo su capacidad humana y ética como un artista del teatro, para que pueda seguir expandiendo su carrera en otras latitudes.

Atentamente

**Enrique Singer
Director Artístico**

Insurgentes Sur 539 A (203)
Col. Condesa, c.p. 06100
Del. Cuauhtémoc, México, D. F.

Ciudad de México. 1 de junio de 2021

A quien corresponda:

Por medio de la presente quisiera recomendar el trabajo del director Diego del Río, de quien he tenido la oportunidad de conocer varios de sus exitosos montajes en el teatro mexicano.

Su interés por adentrarse con verdad en la naturaleza humana lo ha llevado a trabajar con distintos géneros y autores, navegando con mucha solvencia entre textos clásicos, como sus emblemáticas versiones de Anton Chéjov: *El tío Vania*, *La Gaviota* y *Las tres Hermanas*; textos contemporáneos, como *Buenas Personas* de David Lindsay-Abaire o *Especiosos* de Annie Baker; textos mexicanos producto de largos procesos de investigación, como *Proyecto Sutil* de Edgar Chías o *Sala de ensayos* de Luis Santillán; y textos de su autoría, como *MEMORIA* (coescrito junto a Paula Zelaya Cervántes) con la Compañía Nacional de Teatro o el monólogo *Coordenadas Sutiles*.

Caracteriza a su trabajo la unidad tonal entre sus repartos y la complejidad alcanzada con sus actores y actrices, entre los que se cuentan a algunos de los más interesantes y prestigiosos histriones de la cultura en nuestro país como: Ana Ofelia Murguía, María Rojo, Luis Gerardo Méndez, Arcelia Ramírez, Ricardo Blume, Mauricio García Lozano, Hernán Mendoza, Enrique Arreola y Diana Bracho, solo por mencionar a algunos. Desde el inicio de su carrera, y a pesar de su corta edad en ese momento, siempre se caracterizó por adentrarse en materiales complejos alcanzando varios montajes memorables y premiados.

También empieza a hacer su movimiento al mundo del cine, con un proyecto que viene preparando desde hace varios años, con un guión original de Lucía Carreras y producido por Luis Salinas e Inna Payán.

A mi consideración su trabajo ha demostrado niveles de excelencia como director de ficción, con un talento especial para la dirección actuarial por lo tanto, no tengo dudas en recomendarlo ampliamente para seguir expandiendo internacionalmente su carrera profesional.

Atentamente:

Ernesto Contreras
Cineasta

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Ciudad de México, 31 de mayo de 2021

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

Sirva este medio para extender mi reconocimiento y recomendación del trabajo creativo del director y profesor de interpretación actoral Diego del Río, quien ha presentado dos de sus trabajos más importantes dentro de la programación del Teatro Helénico, recinto teatral de este Centro Cultural Helénico.

En el 2017 presentó la segunda temporada de la obra ganadora del Pulitzer "WIT", escrita por Margaret Edson, traducida por Paula Zelaya Cervántes, producida por ONCE ONCE Producciones y protagonizada por la actriz mexicana Paloma Woolrich (ganadora del premio a Mejor Actriz otorgado por la Agrupación de Periodistas y Críticos Teatrales).

Asimismo, en el 2018 estrenó una la temporada de fin de semana su versión de la obra de Tennessee Williams "El zoológico de cristal", producida por Óscar Uriel y la Rama de Teatro, y protagonizada por los prestigiosos actores Blanca Guerra y David Gaitán. Esta obra estuvo nominada en todas las categorías de los Premios Metropolitanos de Teatro, incluidas Mejor obra y Mejor director.

Ambas temporadas tuvieron gran aceptación del público y de la crítica especializada y en los dos montajes se pudo ver la calidad de la dirección del Sr. Del Río, haciendo un énfasis importante en la dirección actoral, que siempre ha sido un sello característico de su trabajo. Con sus colaboradores se mostró en todo momento con una actitud profesional, responsable y creativa.

También ha participado como profesor dentro de los ciclos de talleres de actualización que ofrece el Centro Cultural Helénico. En el 2017 y en el 2020 impartió con éxito su taller para intérpretes, músicos y bailarines: "Estar Presente", así como en el Ciclo Detrás del Telón, en donde suceden intercambios entre los espectadores y los realizadores de las piezas teatrales.

En atención a lo anterior, dada su amplia formación y experiencia en el teatro mexicano, así como los importantes trabajos que ha realizado, orientados a conectar con los espectadores y la crítica especializada, me es grato expresar mi recomendación para el Sr. Del Río obtenga el apoyo que solicita para seguir expandiendo su carrera profesional.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ANTONIO ZÚÑIGA CHAPARRO
DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL HELÉNICO

C. c. p. José Raúl Uribe Carvajal, Jefe del Departamento de Planeación y Difusión.

Arenal 40, col. Chimalistac, C.P. 01070, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel: 55 4155 0750 www.gob.mx/cultura

Ciudad de México, junio de 2021.

A quien corresponda:

Por medio de la presente quiero manifestar mi respaldo irrestricto al trabajo artístico de Diego del Río. Desde hace muchos años he podido disfrutar de su obra como espectador, siendo testigo de la elaboración de un discurso artístico y una solvencia técnica que le han dado un lugar preponderante en la escena teatral nacional.

En 2018 tuve la suerte de ser convocado por él a actuar en el montaje “El Zoológico de Cristal”, de Tennessee Williams y pude corroborar, desde el interior de un proceso creativo, su ética profesional, su claridad técnica y su calidad humana. Diego siempre mostró, tanto con el elenco como con el resto del equipo trabajando bajo su capitanía, un trato respetuoso y vigorizante en cuanto a motivar que cada una de las personas tomáramos una posición activa dentro del proceso de construcción escénica.

Su trabajo ha inspirado el de cientos de otras personas de diversas generaciones, convirtiéndose en un referente estético, discursivo y artístico que marca una línea contundente en el teatro mexicano.

Confío en que la presente sume a favor de la decisión de respaldar el trabajo de Diego del Río, ya que son artistas con la iniciativa que él ha mostrado durante los últimos años quienes -con el contexto adecuado- modifican para bien el curso de las cosas.

Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración que de la presente pudiere surgir.

Cordialmente,

David Gaitán

Actor, director de escena, dramaturgo y docente.