

Liubov R. Otto: “Quise hacer una invitación a encarar los sueños y las metas”

21 de Abril 2022 | SAN JOSÉ | Consecutivo 98-2022

“Revolucionarias” nació como un deseo de contar las historias que están usualmente fuera de la oficialidad, historias de mujeres que han construido este país, que dejaron sangre, vida y corazón; y también historias y preocupaciones de las mujeres del ahora. La directora escénica de este montaje, Liubov R. Otto, obtuvo el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia 2021, en la categoría de Dirección, por esta puesta en escena.

- Jurado destacó la estructura de puesta en escena, “que cohesiona de manera acertada los diversos componentes plásticos, actorales, técnicos y musicales que la conforman”
- Ceremonia de entrega de Premios Nacionales de Cultura, será el miércoles 27 de abril, a las 6 p.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica

San José, 21 de abril de 2022. “Revolucionarias” nació como un deseo de contar las historias que están usualmente fuera

Todos los intérpretes y equipo creativo de “Revolucionarias”. Foto: Esteban Chinchilla

de la oficialidad, historias de mujeres que han construido este país, que dejaron sangre, vida y corazón; y también historias y preocupaciones de las mujeres del ahora.

“Queríamos encontrar desde el escenario el puente que conectara a mujeres a través de las épocas de nuestro país para que pudieran transitar e interactuar”, así define Marysela Zamora, directora de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) esta obra teatral cuyo objetivo fue hacer una reflexión en torno a la lucha por la igualdad de las mujeres.

“Revolucionarias” expone la historia de Sandra Rojas -hoy Sandra Cauffman-, joven soñadora del espacio y las constelaciones quien atraviesa por inseguridades, conflictos personales y sociales hasta alcanzar sus metas trazadas. Su camino se ve marcado por el apoyo de su madre, la referencia de Carmen Lyra, Pancha Carrasco y Chavela Vargas, mujeres que la precedieron e inspiraron, y quienes serán su ejemplo a seguir.

Sobre esta línea y objetivos se inspiró la directora escénica Liubov R. Otto, para llevar al escenario este proyecto musical, gracias al cual fue merecedora del **Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia 2021, en la categoría de Dirección.**

En un recorrido por la producción, retos, inspiraciones, así como el impacto que la obra tuvo en el público, la Unidad de Comunicación del Ministerio de Cultura y juventud, conversó con R. Otto. A continuación, un extracto:

¿Qué los motivó o inspiró para crear esta obra? ¿Cómo nació “Revolucionarias”?

La puesta en escena es una producción de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), quienes propusieron este proyecto para

Liubov R. Otto con la actriz Stephanie JF. Foto: Esteban Chinchilla

ponerlo en escena. Es una propuesta de Marysela Zamora, directora de la CNT, quien facilitó los detonadores primarios que fueron los que, finalmente, hicieron que la puesta en escena

fuese lo que fue.

Estos detonadores sobre los cuales se basó la obra son muy concretos: el primero, las mujeres más representativas de la historia costarricense; segundo, los últimos 200 años enfocados en el Bicentenario de la Independencia del país y, finalmente, el enfoque desde una óptica feminista. Estos fueron los tres ejes centrales sobre los cuales se debía ejecutar la obra. Además, se me indicó que se requería que fuera un musical y es así, con base en todos estos elementos, que se ejecutó el proyecto”, explicó Liubov R. Otto.

De acuerdo con la directora escénica, el espectáculo se concibió como un musical para, entre otras cosas, darles participación a actores especializados en este género teatral, así como también poner en escena un espectáculo de contenido divergente para el disfrute del público costarricense, tomando en cuenta que en el país el teatro musical apenas incursiona.

“Desde mi perspectiva el montaje de ‘Revolucionarias’, como teatro musical, permite a los profesionales especializados en el género tener una opción de trabajo en donde exponerse, esto tomando en cuenta que en Costa Rica, encontramos actores especializados en gimnasia, circo, danza, drama, y muchas otras especialidades entre las cuales se encuentran también los actores que se han preparado para hacer teatro musical: intérpretes que cantan, bailan y actúan; profesionales talentosos para los que, a diferencia de otras especialidades, hay muy pocas producciones que les acojan, lo que limita la plataforma de exposición de su trabajo.

Por otro lado, procuramos darle algo de variedad a los escenarios costarricenses, ya que, aunque el teatro musical ya no es una novedad, en el caso de nuestro país, apenas está entrando en los teatros con proyectos más allá del mediano formato. De esta manera también, se le quita algo del protagonismo al que se ha acostumbrado el espectador en cuanto a los montajes comúnmente producidos por la CNT”, apuntó la directora.

¿Cuál fue el mayor obstáculo o reto que tuvieron en el camino para poner la obra en escena?

“Las situaciones que se presentaron no las llamaría obstáculos; en cambio sí tuvimos muchos retos para encarar. Destaco

Pablo Caravaca, coreógrafo de “Revolucionarias”, junto a la directora artística Liubov. R. Otto. Foto: Esteban Chinchilla

como el más relevante, el coexistir con el ámbito institucional; los compromisos que la directora de la CNT pretendía asumir, pero que la institucionalidad no necesariamente tenía vía para llevar a cabo. Afrontar el manejo de los tiempos y en general los cronogramas, leyes que no están hechas para abrazar procesos creativos, capacidades reales de inversión, y algunos diseños de producción anticuados que estaban fuera de las manos, tanto de la CNT como ‘casa productora’, como de la producción del espectáculo propiamente dicha. En definitiva, esto fue lo más retador. En este sentido, no puedo no agregar que el equipo de trabajo involucrado creyó al 100% en el producto que se gestaba y fue el involucramiento de cada uno lo que hizo que se lograra el alcance de los objetivos”.

¿Cuál ha sido el impacto que esta obra musical ha tenido en el público?

La directora escénica indicó que, durante los últimos cinco años, estuvo inmersa en la investigación sobre el entretenimiento de masas y la cultura tradicional costarricense, lo cual fue un gran factor a favor del desarrollo del montaje de esta puesta en escena.

“Cuando tomé el proyecto de ‘Revolucionarias’, la CNT me indicó que debía ser dirigido al espectador adolescente; sin embargo, es mi criterio personal una plataforma como la CNT no debería sesgar los públicos y, en su lugar, intentar llegar a la mayor población del modo más inclusivo posible. Tomando en cuenta lo anterior, las demandas de la CNT y mi visión personal, me enfoqué en desarrollar un espectáculo que fuese digerible no solo para este público meta, sino que tuviera algo de desarrollo sensible para cualquier otro tipo de espectador”, afirmó la directora.

La CNT había solicitado entre sus detonadores el enfoque feminista; sin embargo, para R. Otto, era relevante no agredir la masculinidad en el discurso de la obra.

“Es así como se montó un espectáculo con un evidente corte político a través del género del teatro musical con enfoque feminista con el cual, tanto mujeres como hombres podían empatizar. No puedo decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó, ya que además de que el público, dichosamente, fue muy diverso; cada espectador tiene su propio mundo. Admito también, que fue muy gratificante y poderoso observar a los espectadores identificándose de forma tan evidente con los personajes. Trascender lo teatral, a través de, por ejemplo: un minuto de silencio real por las caídas por feminicidios del 2020 y percibir el silencio absoluto en el teatro a media función fue más impactante de lo que podría describir aquí”.

¿Cuál es la intención del mensaje de la obra?

“Esta obra tiene muchos niveles de mensajes. El primero, el más evidente: es un discurso de reconocimiento a las mujeres

Directora artística Liubov. R Otto. Foto: Compañía Nacional de Teatro

que precedieron luchas sociopolíticas, y el consiguiente estímulo al empoderamiento femenino. Entre las otras intenciones, ligeramente disimuladas, que puedo mencionar, sin extenderme, podría ser el discurso en contra de la heteronormatividad, la búsqueda y el encuentro de un discurso personal a pesar de las reglas preestablecidas, evidenciar el hecho de que aún no somos sororas, poner en claro para los y las chicas más jóvenes que ‘no es no’ y que ‘yo sí te creo’, sin tomar en cuenta la binariedad..., y así podría seguir recitando por varias páginas muchas intenciones más”, explicó R. Otto.

¿Como mujer, en qué aspectos le gustaría que esta obra aporte a una mayor igualdad y equidad de género?

“Entre lo más relevante en lo que trabajé, más allá de enfocarme en el tema desde la equidad o igualdad de género, fue en comunicar por medio de este proyecto el que no hay que dejarse dominar por el miedo, lo ‘malo’ que tenga que pasar, te va a pasar de todas formas, pero será peor si el miedo te domina; con esto quise hacer una invitación a encarar los sueños y las metas, a no guardar silencio si se está pasando por situaciones nocivas, a no sentirse menos o desmerecidos de algo. ‘Revolucionarias’ fue un canto al ‘no miedo’, y no hablo de no sentir miedo o de ser valiente, sino a no permitir que el miedo te paralice y te haga creer que no podés o no mereces algo”, agregó la directora.

¿Por qué utilizaron para los personajes referencias de Sandra Cauffman, Carmen Lyra, Pancha Carrasco y Chavela Vargas? ¿Por qué específicamente ellas?

Según comentó R. Otto, en un principio la CNT sugirió incluir al menos 12 personajes femeninos, históricamente relevantes, para desarrollar el espectáculo; no obstante, ella sugirió tomar en cuenta no más de cinco para darle un desarrollo “real”, tanto al mensaje final del espectáculo como para poder profundizar dentro de la historia personal de las mujeres que fuesen elegidas.

“Uno de los detonadores dados por la CNT era el homenajear el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, y es por eso que la obra iba a desarrollar, exclusivamente, los últimos 200 años, y en este espacio temporal las mujeres encontr

PremiosNacionalesCR | “Revolucionarias” nació como un deseo de contar las historias que están usualmente fuera de la oficialidad, historias de mujeres que han construido este país, que dejaron sangre, vida y corazón; y también historias y preocupaciones de las mujeres del ahora. La directora escénica de este montaje, Liubov R. Otto, obtuvo el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia 2021, en la categoría de Dirección, por esta puesta en escena.

Los Premios Nacionales de Cultura 2021 se anunciaron el pasado 03 de febrero de 2022. La ceremonia de gala en la que se entregarán los galardones, se realizará el miércoles 27 de abril, a las 6 p.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica. Esta será la primera ceremonia de gala de Premios Nacionales, desde que inició la pandemia. Se seguirán los protocolos sanitarios respectivos, como es usual en la actualidad.

adas que tuvieran registro de archivo histórico con sustento suficiente para nuestros objetivos, eran seis o siete, algunas de ellas, además, coincidían en la línea temporal. Fue por esos factores que se tomó la decisión de ubicar cronológicamente, completando los 200 años, la escogencia de *las personajes** que finalmente compusieron el espectáculo”, explicó R. Otto.

Además, al ser el espectáculo basado en hechos reales, se requirió de mucho material bibliográfico y guía de expertos en estudios de la historia del país para completar el discurso final de la creación que se estaba gestando. “Un ejemplo claro fue lo dificultoso que resultó dar con registros de mujeres de inicios del siglo antepasado aparte de Pancha Carrasco, quien cuenta con grandes investigaciones alrededor de lo que fue su vida pública. Para finalizar, se

decidió que *la personaje principal** fuera Sandra (Rojas) Cauffman debido a que es la única mujer viva de las cuatro elegidas; con esto se estructuró la narrativa: hablaremos de la que vive a través de las que ya no están, para las que vienen en las próximas generaciones”.

¿Qué significa, tanto para usted como su equipo ganar este premio?

“El equipo estaba muy contento, y en cuanto a mí, no lo esperaba ya que en ninguno de los proyectos que desarrollo los hago en función de ganar un premio, nunca ha sido la meta; sin embargo, no puedo más que agradecerlo. Lo considero muy estimulante además de ser valioso a nivel curricular, sobre todo si se aspira a realizar proyectos fuera del país u optar por apoyos para próximas creaciones. Los Premios Nacionales de Cultura, como institución, han tenido una lucha importante para permanecer y es meritorio para mí hacerles un reconocimiento como institución. A pesar de la existencia de brechas y desacuerdos gremiales en algunas de las líneas políticas de lo institucional, los Premios Nacionales de Cultura han hecho un aporte y reconocimiento al artista costarricense, han sido la institución que año tras año ha reafirmado y visibilizado a los trabajadores de las artes costarricenses”.

¿Qué mensaje daría a las mujeres que están pasando por una situación de abuso?

“Sepan que no están solas, que siempre habrá alguien ahí para tenderles una mano, que su miedo sea un recurso para encontrar las salidas, las creatividades, y reformular metas y objetivos. Denuncien lo que tengan que denunciar y hagan lo que quieran y necesiten hacer”.

Los [Premios Nacionales de Cultura 2021](#) se anunciaron el pasado 03 de febrero de 2022. La ceremonia de gala en la que se entregarán los galardones, se realizará el miércoles 27 de abril, a las 6 p.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica. Esta será la primera ceremonia de gala de Premios Nacionales, desde que inició la pandemia. Se seguirán los protocolos sanitarios respectivos, como es usual en la actualidad.

*El texto incluye estas frases, como una manera de visibilizar el género, por el contexto de la obra, de modo que se logre incentivar un lenguaje inclusivo. Por coherencia con el contenido del espectáculo de teatro musical “Revolucionarias”, y para con los principios ideológicos de Liubov R. Otto, es importante mantener la escritura en género neutro cuando se refiere a un grupo mixto de personas o el género femenino al referirse a un grupo de mujeres.

Fotografías: 1. Todos los intérpretes y equipo creativo de “Revolucionarias”. Foto: Esteban Chinchilla | 2. Liubov R. Otto con la actriz Stephanie JF. Foto: Esteban Chinchilla | 3. Pablo Caravaca, coreógrafo de “Revolucionarias”, junto a la directora artística Liubov. R. Otto. Foto: Esteban Chinchilla | 4. Directora artística Liubov. R Otto. Foto: Compañía Nacional de Teatro.

Producción – Unidad de Comunicación - MCJ / Consecutivo 098 / GGU / 21-04-2022

www.mcj.go.cr

Fuente: <https://www.mcj.go.cr/index.php/sala-de-prensa/noticias/liubov-r-otto-quoise-hacer-una-invitation-encarar-los-suenos-y-las-metas>