

La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico,
y GABSOL presentan:

Que dejen toditos los sueños abiertos

Segundo homenaje a
FRANCISCO GABILONDO SOLER

CON:

MARIO IVÁN MARTÍNEZ
JIMENA PARÉS Y PABLO RODRÍGUEZ

★ COREOGRAFÍA: PEPE POSADA

Del 5 al 27 de
OCTUBRE, 2024
Sábados y domingos, 13 h
(Domingo 20 no hay función)

Duración:
70 minutos
(sin intermedio)

“Las canciones y cuentos que aquí encontrarán son parte de los ensueños de un niño igual a todos los niños. Por mi gusto aún sería pequeño pues no he perdido la afición por los juegos y por los cuentos. Pero un hechicero llamado Cronos me encantó y me volvió señor. Sin embargo, hoy me acompañan miles de chiquitines al compás de la música de mi corazón”.

Francisco Gabilondo Soler

PROGRAMA

La marcha de las vocales

Caminito de la escuela

Che araña

La sirenita

Chong Ki-Fu

Jorobita

El fantasma

Los sueños

El jicote aguamielero

Juan Pestañas

El ratón vaquero

El 15 de octubre de 1934 a las 13:15 h. se escuchó por vez primera a través de los aires de la famosa radiodifusora XEW, fundada apenas cuatro años antes, la rúbrica memorable:

*¿Quién es el que anda ahí?
Es Cri-Cri, ¡es Cri-Cri!, y
¿Quién es ese señor?
El Grillo Cantor*

Fue entonces cuando Francisco Gabilondo Soler de 27 años recibía del mismísimo empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta la oportunidad de probarse como compositor y letrista en un programa dedicado a los niños. El incipiente compositor estaba a prueba y el éxito inusitado que registró su programa lo hizo permanecer al aire por más de 25 años, cosechando 226 canciones y una cantidad inconmensurable de producción literaria la cual otorgaba vida, contexto y pertinencia a sus memorables canciones-cuento. De pronto la gran mayoría de los aparatos de radio extendidos por toda la República Mexicana sintonizaban su programa en la W, la voz de América Latina desde México.

Para nuestra agradecida memoria y con motivo del 90 aniversario de la creación de su alter ego Cri-Cri, el Grillito Cantor, intemporal bardo de la alegre mitología musical infantil de México, en 2024 el cuentacuentos Mario Iván Martínez, embajador de la obra de Cri-Cri desde 2007, retoma una vez más la gozosa tarea de difundir y rescatar el extenso acervo prodigioso de Francisco Gabilondo Soler, 1907-1990. Hoy, Martínez festeja al afamado Grillito, “alegre y cascabelero” a través de una singular propuesta escénica y una nueva producción literaria.

Siempre en feliz contubernio con la editorial GABSOL que preside Tiburcio Gabilondo Gallegos, heredero y salvaguarda de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Mario Iván retoma el espectáculo *Que dejen toditos los sueños abiertos*. Dicha propuesta incorpora a los experimentados actores, cantantes y bailarines Jimena Parés y Pablo Rodríguez quienes hacen equipo con el cuentacuentos para llevar a escena una selección proveniente del magnífico y extenso cancionero del hijo predilecto de Orizaba.

Apunta Mario Iván:

“Don Pancho Gabilondo es nuestro Andersen, nuestro Carroll, nuestro Collodi y hoy es necesario celebrar su creatividad, difundirla, revitalizarla en el cumpleaños número 90 de la mascota de México. En *Que dejen toditos los sueños abiertos* Cri-Cri nos muestra su faceta de trotamundos, de viajero poseedor de una inagotable sed de conocimiento. En sus múltiples recorridos se encuentra con sirenas que cruzan el océano, conoce a un gato tocador de tangos mientras el Ché Araña baila con cucarachas aburridas. El grillito igualmente fraterniza con un ratón de campo que nos encara con la fanfarronería de un *cowboy*. Aquí hay palacios de caramelo, hadas y fantasmas, pero también abejas reinas, atrevidos jicotes, camellos perdidos y sultanes aficionados al “icecream”. Todos estos personajes cruzan el camino del grillo viajero y trovador. Al dejar los espacios terrenales, embriagado por la inspiración, se traslada entonces al reino de los cuentos para ser condecorado por la mismísima princesa Caramelo como compositor archi-plus cuan ilustre de los sueños.”

“Cri-Cri, el Grillito Cantor, es un conocido de todos. Surgido de la confabulación imaginativa de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri pasa por alto los años que se ha dedicado a escribir cuentos y canciones para niños (aunque la vecina ya le cuenta alrededor de 90). Muy aficionado a la lectura y a aprender a tocar instrumentos raros –para deleite de la misma vecina– este Grillito amiguelero y alegre comparte sus aventuras, emociones y sorpresas que da la vida a través de su obra, que incluye 226 canciones, más de 500 personajes y muchas ganas de seguir entreteniendo. Si su alter ego, Pancho Gabilondo, no se hubiera ido a vivir al País de los Sueños, le cantaría *Las mañanitas* a su querido grillito por su aniversario 90, el cual celebra en 2024.

Cri-Cri, el Grillito Cantor, en sus propias palabras es un señor que una vez fue grillo. Tal cambio obedeció a la necesidad de mostrar su arte y mantenerse vivo, pues como grillito quedaba al acecho de innumerables peligros, como escobas e insecticidas. Ya como señor, decidió dedicarse a la música, quedando entonces al acecho de editores, sindicatos y compañías grabadoras de discos. Pero aprendió a tocar el piano, el violín, la flauta, el saxofón, el acordeón, la zambomba y la pipitaña.

A Cri-Cri, entre sus muchas aficiones, le gusta contemplar espectáculos. Como a la mayoría de los habitantes del país de los cuentos, le entusiasman las puestas de sol. Siendo el Grillito aficionado a pasar las noches leyendo, estudiando y componiendo, también aplaude los amaneceres. A veces, en sus paseos por el bosque, el Grillito Cantor se detiene a admirar el canto del agua o los trinares de pájaros cantores. Cri-Cri siempre encuentra algo digno para admirarse y todo lo bonito le parece un espectáculo. Pero desde hace un tiempo ha incorporado a su colección de maravillas venir a escuchar cuentos con Mario Iván Martínez. Si algo le gusta a este Grillito travieso es entretenerse y deleitarse con los relatos que aquí se escuchan. No solo cuando nuestro insigne cuentacuentos habla de sus canciones, sino con todas las historias de buena literatura y música elegidas en el repertorio del fabuloso actor. Nuestro amigo Cantor llega puntual al teatro, se acomoda en algún rincón para pasar inadvertido y disfrutar, reprimiendo su afición a comer pistaches en esas bolsitas que hacen ruido y aventarle las cáscaras a la audiencia. Aunque ahora que Mario Iván Martínez celebra los 90 de Cri-Cri con un libro y un espectáculo que contiene cuentos y canciones del Grillito, ¡pues a subirse al escenario con su amigo y vivir andanzas durante un rato para imaginar!”

Hubo una vez un niño llamado **MARIO IVÁN MARTÍNEZ** que desde chiquito hacía teatro, sin saber lo que era el teatro. Desde sus primeros días en la escuela, les hacía todo un espectáculo a sus papás cuando llegaba a casa. No platicaba lo que había pasado, lo representaba, imitando al niño peleonero, a la maestra que los regañaba y al director ¡que calmaba a la maestra!

Desde los siete años trabajó realizando distintos personajes en la radio donde aprendió infinidad de cosas, sobre todo el hacer distintas voces y a crear mil fantasías. A los nueve años, la Compañía Nacional de Teatro lo invitó a personificar a Pedro en la puesta en escena de *Pedro y el lobo*. Como era muy güerito le quedaba bien el personaje de niño ruso. Desafortunadamente, a la mitad de la temporada tuvo un accidente, se rompió un bracito y ya no pudo seguir con la obra.

Sin embargo, tiempo después su mamá produjo *¿Qué pasó con Cenicienta?* y ahí pudo dar vida al príncipe Ricardo Carlos Eduardo Felipe Bicicleta III, quien llegaba al baile montado en su patineta. Su abuelita hacía a la madrastra y su mami al hada madrina.

Tenía 13 años cuando lo enviaron a estudiar a Inglaterra. Allá estudió, entre otras cosas, teatro, mucho teatro. Entró al coro y mientras cantaba agradecía a su papá haberle enseñado a disfrutar tanto la música.

Hoy, convertido en cuentacuentos, a Mario Iván nada le produce más placer que compartir contigo las melodías y los cuentos de Cri-Cri, aquel personaje entrañable y querido ¡que lo hiciera soñar despierto!

JIMENA PARÉS

Hace algunos años, cuando Jimena Parés era “Jimenita”, soñaba con convertirse en astronauta para poder viajar a la luna y jugar entre las estrellas. Ese sueño la acompañó por muchos años, incluso después de descubrir el teatro pues, como Jimenita, era tremendamente tímida, no imaginaba que podría llegar a ser parte de ese hermoso mundo. Sin embargo, varios años después, tuvo la oportunidad de vivir en carne propia esa maravillosa experiencia y fue cuando el teatro la flechó irremediabilmente.

Hoy el teatro le ha permitido convertirse en azucarera, abogada, maestra, princesa, pelota, bruja, gato y ahora, gracias a Cri-Cri, podrá ser cucaracha, palmera, sirena, hada y la mayor dicha de todas, vuelve a ser Jimenita para jugar y cantar como lo hizo hace años esperando que un día, la magia de la escena le regale la aventura en el espacio que siempre soñó.

Jimena Parés ha participado en musicales como *La Bella y la Bestia* de Disney, *Mentiras, el musical*, (alternando los personajes de Yuri y Dulce) y *Cats*, donde tuvo la oportunidad dar vida a Agilorum/ Golfatriz. También participó en *La Jaula de las locas* representando a Jaqueline. Interpretó el rol protagónico en *Josefa, el musical de México*. En 2023 su trabajo en la exigente puesta *Sweeney Todd* fue reconocido por los premios Metro.

PABLO RODRÍGUEZ

Hace algunos años en un país de Centroamérica llamado Costa Rica los papás de Pablito tuvieron la gran idea de llevarlo a un conservatorio de música. Después de dos años cantando en el coro de niños, donde conoció a muchos amiguitos, Pablito escogió un instrumento musical que lo ha acompañado en toda su vida: la flauta traversa. En el conservatorio además aprendió a leer música y hasta viajó a lugares muy lejanos a tocar con una orquesta sinfónica. Algunos años pasaron y Pablito conoció la danza; al ver a unos bailarines en escena sus pies se empezaron a mover solos y después de muchos años de estudio se convirtió también en bailarín. Estas dos carreras lo llevaron muy lejos hasta un país hermoso llamado México, ahí ha tenido oportunidad de contar historias increíbles con distintos personajes: un aldeano en un lejano lugar llamado San Crispín, una planta cuyo mejor amigo era un hongo, un habitante de Arabia, un duende de Navidad o un gato negro muy mágico. Estos y muchos otros personajes estaban esperando a Pablito gracias a la idea que tuvieron sus padres mucho tiempo atrás, y ahora está preparado para crear nuevos personajes increíbles al lado de su gran amigo Cri-Cri.

Pablo Rodríguez ha participado en *El diluvio que viene*, *Dulce caridad*, *¡Qué plantón!*, *Shrek*, *Cats*, *El último teatro del mundo*, *La jaula de las locas*, *El beso de la mujer araña* y, más recientemente, en *El Mago (The Wiz)*, con Lucero Mijares.

PEPE POSADA

COREÓGRAFO

Su mamá le inculcó el gusto por la escena desde muy pequeño, era común verlo con su familia en el Teatro del Bosque admirando al Zapatero remendón... ¡Uuuuhhhh! tiempos aquellos, pero fue hasta la preparatoria que Pepe comenzó a participar en montajes estudiantiles y a prepararse para ser artista.

Pepe, el coreógrafo de esta puesta, ¡nació con dos pies izquierdos! y a base de tesón consiguió bailar; sin embargo, su sueño era actuar en una comedia musical y lo logró con esfuerzo, constancia y trabajo.

Nuestro buen Pepe participó en varias comedias musicales, en zarzuelas, óperas y operetas, y fue precisamente en una de ellas, *La viuda alegre*, donde se le presentó la oportunidad de hacer su primera coreografía, cuando un día antes de comenzar los ensayos el coreógrafo le llamó y le pidió que él realizara el trabajo. Pepe aceptó encantado y ahí comenzó su historia como coreógrafo.

Desde entonces ha conducido los pasos de grandes comedias musicales, espectáculos para cabaret, propuestas infantiles.

Sus trabajos más relevantes han sido en *Cantando bajo la lluvia*, *El diluvio que viene*, *Sorpresas*, *Loco por ti*, *Hairspray*, *La fierecilla tomada* y *La jaula de las locas*. Hoy orgullosamente se une a *Que dejen toditos los sueños abiertos*, celebrando con su danza el 90 aniversario de la creación del Grillito Cantor.

MARIO IVÁN MARTÍNEZ

Realizó sus estudios de canto y actuación en Londres, Inglaterra, bajo el auspicio del Consejo Británico. En 12 ocasiones las más relevantes asociaciones de críticos de teatro le han otorgado el premio al mejor actor del año; dos de ellos por su propuesta teatral infantil. Su colección de audiolibros para niños y jóvenes comprende XXIII volúmenes. Desde 2007 es embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. A menudo narra y produce los conciertos familiares y didácticos que propician las más importantes orquestas del país, entre las que destacan la Orquesta Sinfónica Nacional y la OFUNAM en recintos como el Palacio de Bellas y Artes y la Sala Nezahualcóyotl.

En la primavera de 2020 y en el marco de la contingencia sanitaria mundial Martínez propició una serie de cápsulas de video-cuento que lleva por título, *Desde la distancia, contando con mis amigos*, la cual permanece en su sitio de YouTube y en su página familiar de Facebook, *A soñar despiertos*. Para este fin Martínez obtuvo el apoyo altruista de actores, músicos y comunicadores entre los que destacan: Ignacio López Tarso, Eugenia León, Héctor Bonilla, Alex Lora, Susana Zabaleta, Fernanda Tapia y Elena Poniatowska.

Como actor, cuentacuentos y cantante de música antigua ha participado en importantes encuentros internacionales entre los que destacan La Feria del Libro de Edimburgo, Escocia, y la Gran Exposición sobre los Aztecas en la Real Academia de las Artes en Londres, Inglaterra. En tres ocasiones ha representado a México en el Festival Internacional Cervantino.

En televisión fue premiado por su desempeño como el pícaro Renato en la tele-serie *Amor real*, destacando igualmente como el emperador Maximiliano en la producción histórica *El vuelo del águila*. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: el doctor Brown de la película *Como agua para chocolate*, (Premio Ariel y Premio ACE de Nueva York), el exigente rol de Albin/Zazá en *La jaula de las locas*, el unipersonal, *Diario de un loco* y, recientemente, *Van Gogh, un girasol contra el mundo*, donde interpreta al afamado pintor neerlandés; estos últimos trabajos bajo la dirección de Luly Rede.

Martínez concretó la escritura del libro *Vincent, girasoles contra el mundo. Biografía y dramaturgia sobre Vincent van Gogh* publicado a través de Penguin Random House y Reservoir Books. A la par lanzó su texto *De nidos, estrellas y girasoles. El niño Vincent van Gogh*, cuento sobre la infancia del autor de *La noche estrellada*, editado por Penguin/Alfaguara. En octubre de 2021 este trabajo fue galardonado como mejor libro infantil del año por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM. Por añadidura, Mario Iván ha publicado el segundo libro de esta serie, el cual lleva por título *De niñas, disfraces y un soneto. La infancia de sor Juana Inés de la Cruz*. Otros recientes proyectos de publicación independiente incluyen: *Güerito de rancho. Anécdotas de un niño actor mexicano* y *Fantasia zoológica. Poemitas para peques*. La producción literaria-infantil de Mario Iván Martínez ha sido ilustrada por el prestigiado artista Juan Gedovius. En 2024 refrenda su colaboración con las editoriales GABSOL y Penguin Random House a través de su texto *De niños, pianos y un grillito. El pequeño Gabilondo*.

FRANCISCO GABILONDO SOLER nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Desde pequeño mostró gran interés por aprender y estudiar.. mas no por ir a la escuela. En la primaria se las ingeniaba para escaparse porque prefería el rumor del campo y el murmullo del bosque al barullo de sus compañeros de clase y aprendió más por sí mismo que con profesores que a él le parecían poco interesantes. Adquirió infinidad de conocimientos devorando libros, pero como gran observador que era, supo asimilar la esencia de todo lo que lo rodeaba; así, voces de mil seres diferentes y el canto del agua formaban música en su cabeza, música a la que se sumó la algarabía de una abuelita que lo entusiasmaba con cuentos infinitos y alegres melodías al piano.

Como autodidacta, indagó en varias áreas del conocimiento, pero la que realmente lo apasionaba era la astronomía. En su adolescencia canalizó su energía en los deportes e incursionó en el boxeo, el toreo y la natación. A los 17 años viajó a Nueva Orleans para estudiar la carrera de linotipista (oficio que mecaniza la composición de un texto para ser impreso, hoy sustituido por la impresión electrónica). Esta fue una carrera que nunca ejerció, pero a cambio se embebió con el alma musical de Estados Unidos, donde el movimiento de jazz y otros géneros musicales en pleno apogeo, sirvieron también para su formación artística.

A los 19 años, Pancho se interesó más en forma por la música y aprendió a tocar el piano imitando los movimientos de una pianola. Alrededor de 1930 comenzó a componer sus propias melodías y se presentaba en la XYZ con el nombre de El guasón del teclado. En 1934 solicitó una oportunidad a Emilio Azcárraga Vidaurreta y el empresario le dijo que hiciera música para niños en la XEW. Pancho presentó su propuesta y el 15 de octubre de 1934 interpretó *El chorrito*, *Bombón I* y *El ropero*. A pesar de que solamente estaba a prueba, se quedó con un programa que se mantuvo en la radio durante casi 27 años.

Francisco Gabilondo Soler ingresó al País de los Sueños el 14 de diciembre de 1990, mientras dormitaba en su casa de Texcoco, en el Estado de México.

MIENTRAS ESPERAS, CONTESTA ESTA..

1. ¿Con qué viene ataviado el pescado que se acerca a la negrita?
2. ¿Cuál es el grado militar del esposo de la abuelita en *El ropero*?
3. ¿Qué animal es bizco pero te regala monedas si tienes problemas?
4. ¿Cuántos gatitos van muy bien peinados a la escuela?
5. ¿Quién limpió el castillo con la lengua?
6. ¿Quién descubre su imagen en el agua?
7. ¿De dónde vienen bajando las canicas?
8. ¿Quién es el viejito de los sueños?
9. ¿A quién le duele la muela?
10. ¿Quién lleva chal a la escuela?
11. ¿De qué nacionalidad es el tío del amigo Hans?
12. ¿Quién se chupó las balas?
13. ¿Qué lleva en el ojal el negrito bailarín?
14. ¿Porqué el zapatero ya no puede trabajar?
15. ¿De quién se enamoró el jicote?
16. ¿Por qué la princesa Caramelo no quiere vivir con el rey?
17. ¿A qué hora bailan los muñecos por la noche?
18. ¿Cómo se llama el gato de la abuela?
19. ¿Con quién se pelea el comal?
20. ¿Dónde nació Francisco Gabilondo Soler?

-
1. Con un bombín 2. Coronel 3. Un pato 4. Cinco
 5. El marqués de piloncillo 6. El venadito
 7. Desde el desván 8. Juan Pestañas 9. Al perrito 10. La jirafa
 11. Alemán 12. El ratón vaquero 13. Un clavel 14. Porque a sus zapatos les dio por bailar 15. De la reina de las abejas
 16. Porque en vez de pelo, le brota pura miel 17. Al las tres de la mañana 18. Mistifuz 19. Con la olla 20. Orizaba, Veracruz

Música y textos, **Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri**
Adaptación y textos adicionales, **Mario Iván Martínez**

Coreografía, **Pepe Posada**

Asistente de danza, **Hairam Asereht**

Diseño de vestuario, **Luis Roberto Orozco,**
Claudio González y Orville Alvarado

Arte en papel, **Adriana Amaya**

Audio y coordinación técnica, **Álvaro Moreno**

Proyecciones, **Aura Ortiz y Mónica García**

Vestuario y utilería, **Teresa Montero y Tamara Corona**

Realización de vestuario, **María Cristina Hidalgo**

Difusión, **manojodeideasrp@gmail.com**

Fotografía, **Lorena “la Chispa” Alcaraz**

Diseño gráfico, **Petrushka Sáinz**

Ilustraciones, **Juan Gedovius**, cortesía de Penguin Random House

Producción musical, guitarras, pianos, arreglos adicionales y programación,
Paco Aveleyra

Productor ejecutivo, **Allan Flores**

allanfloresteatro@gmail.com

Un rato para Imaginar Producciones

Arte y cultura para nuestros niños

María Elena Lugo, asistente

55 3733 3641

www.marioivanmartinez.com

Agradecemos a

Tiburcio Gabilondo Gallegos

GABSOL, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaria: Claudia Curiel de Icaza
Subsecretaria de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bernal

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Dirección: Haydeé Boetto Bárcena
Planeación y proyectos sustantivos: Gabriel Enciso Gamero
Administración: Ana María Rojas Núñez
Programación y proyectos con los estados: Graciela Cázares
Programación artística: David Lynn Almada
Oferta académica: Aída Andrade
Proyectos institucionales: Nallely Banda
Difusión y prensa: Gaddi Miranda
Operación escénica y producción: Tatiana Olinka Maganda

Administración: Eric Yamil Escalante Rivera,
Yaneth Morales Marcelo, Lucía Robledo Cantero,
Maximiliano Moreno Martínez y Ruth Alejandra Ruíz Piña
Gestión: Laura Zamora Godínez y Daniel Ugalde García
Proyectos estatales: Amanda López Valencia,
Diego Berthier y Tania Barrientos
Programación: Christian Cortés,
María Magdalena Sánchez González y Myriam Jiménez Torres
Talleres: Enrique Pérez Hernández
Difusión y diseño: Amparito Hernández, Vladimir Alvarez,
Adair Rodríguez, Lyz Resendiz, Geraldina Lázaro,
Frida Dimas y Luis Quiroz
Taquilla: Tania Cruz
Informática: Saúl Muñoz
Asistencia de operación escénica: Cristina de la Parra
Asistente de la dirección: Sofía Juárez Contreras
Logística: Edson Daniel Pérez Montesinos
Mantenimiento: Pedro Pablo Cázares y Víctor Padilla
Mensajero: Raúl Reynoso Cruz

TEATRO HELÉNICO

Planta técnica

Iluminación: Ascención Paz Jiménez
Audio: Enrique Esquivel
Tramoya: Eliud Jiménez
Utilería: Perla Maribel Martínez
Asistentes de iluminación: Eduardo Villalobos y José Antonio López
Asistente de audio: Héctor Moreno
Asistentes de tramoya: Elsa Mendoza, Salvador Hernández y Gustavo González
Asistente de utilería: Damián Rodríguez