

Vincent

GIRASOLES CONTRA EL MUNDO

DE MARIO IVÁN MARTÍNEZ

DIRECCIÓN LULY REDE

CON
MARIO IVÁN MARTÍNEZ*

Paula
COMADURÁN

Fernando
MEMIJE

Escenografía e iluminación, Xóchitl González

*Beneficiario del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Sinapsis

Esta obra pone al descubierto la personalísima relación de un actor mexicano con una de las más recias personalidades de la pintura, **Vincent Van Gogh** (1853-1890). En este nuevo texto dramático, **Mario Iván Martínez**, hurga e insiste en los encuentros y desencuentros ocurridos en la vida fascinante y tur-

bulenta de este genio de la plástica moderna. Resalta asimismo la figura de la escritora y feminista *Johanna Bonger de Van Gogh*, cuñada de Vincent y heredera de su vasta producción pictórica y epistolar.

Concepta

Inspirado por la experiencia de prestar su voz al documental *Vincent, pinceladas de un genio* de Peter Knapp y Francois Bertrand, producido por el museo de Orsay y el museo Van Gogh, el cual programara el Centro Cultural Tijuana para su 35 aniversario, el actor mexicano ganador del Ariel decidió someterse a un delicioso y exigente proceso de creación literaria el cual diera seguimiento a esta experiencia.

Después de dos años de trabajo, este afán ha desembocado en un nuevo texto dramático el cual explora la conmovedora, casi umbilical relación que prevaleciera entre Vincent y su hermano menor Theo, la confrontación que el pintor tuviese con Paul Gauguin, su supuesta esquizofrenia y sobre todo las relaciones afectivas con las muy diversas mujeres que cruzaron su camino.

En consecuencia, en el verano de 2017, Martínez, enriqueció su trabajo en Francia, Holanda e Inglaterra visitando los lugares donde el pintor realizara la mayor parte de su proceso creativo.

Optó entonces por reconstruir los pormenores de la vida de **Vincent Van Gogh** con una mirada personal, alejándose del mito, acercándonos al hombre con sus virtudes y flaquezas, con sus obsesiones e inagotable inquietud poética. En ***Vincent, girasoles contra el mundo***, Mario Iván y su equipo recrean las vivencias de Van Gogh, otorgando nueva luz a hechos consabidos en la vida de este pintor extraordinario, cuya vida y obra se vio sometida por la miseria, las enfermedades y la absoluta incompreensión de su talento.

Ansioso de llevar a escena su paradoja de vida, Mario Iván, escribe, actúa y produce ***Vincent, girasoles contra el mundo***, incorporando en la dirección escénica a **Luly Rede**, con quien propiciara el espectáculo unipersonal *Diario de un loco* sobre el célebre cuento de Gogol. Se unen también al proyecto los actores **Paula Comaduran** y **Fernando Memije**.

"El siglo XXI vive un romance con Van Gogh. Al mismo tiempo, el Museo Van Gogh en Ámsterdam recibe a dos millones de visitantes anuales. En Arlés, al sur de Francia, Vincent creó algunas de sus obras más memorables. Sin embargo, los habitantes de esa ciudad provenzal le desterraron. Paradójicamente, restaurantes y hoteles de Arlés, hoy adoptan con orgullo el nombre de Van Gogh, como si quisieran expiar la culpa de haberle aborrecido. En contraste, este hombre sensible y solitario llegó a pasar días enteros sobreviviendo con un pedazo de pan fiado y tazas de café, pintando restaurantes donde no podía sentarse a comer por falta de recursos. Hoy sus obras representan joyas invaluable de los museos más prestigiados del mundo.

Van Gogh no vivió lo suficiente para ver reconocido su talento, pero tampoco habría podido soñar que se convertiría en una fuente de inspiración permanente para posteriores generaciones de artistas. Vincent quiso exorcizar el dolor a través de su arte; la pintura fue el impulso vital que le garantizó la redención y su historia es digna de ser contada."

Mario Iván Martínez.

En esta propuesta teatral se conjuga el talento de tres entregados actores y su directora escénica. Esto ocurre sobre el contexto de una escenografía que recrea y rememora los lienzos y bocetos de Van Gogh a través de atractivas proyecciones en *mapping* y video, las cuales nos sumergen en el mundo fascinante de este enigmático artista. De esta manera se cristaliza una afortunada mezcla entre la magia de la teatralidad y las tecnologías de hoy.

*Sueño con pintar y
luego pinto mis sueños.*

*Vincent
Van Gogh*

Mario Iván *Martínez*

actor

Actor, productor, diseñador y cantante mexicano de televisión, cine y teatro. Realizó estudios de teatro y música en la *Academia de Música y Arte Dramático de Londres*, **LAMDA**, especializándose en la obra de W. Shakespeare. Es uno de los actores más polifacéticos del panorama mexicano.

En doce ocasiones las más relevantes asociaciones de críticos del teatro mexicano le han otorgado el premio a mejor actor del año. Además ha recibido el **Ariel**, máximo galardón del cine mexicano; así como el Premio ACE, de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York por la película *Como agua para chocolate*.

Mario Iván *Martínez*

actor

Su depurada colección de audio-libros infantiles, ***Un rato para Imaginar***, consta de XXII volúmenes. Asimismo desde 2007 funge como embajador de la obra perenne de Francisco Gabilondo Soler ***Cri-Cri***. Por otro lado a menudo ensambla, propicia y conduce los conciertos familiares que ofrecen las más importantes orquestas del país en recintos como la Sala Nezahualcóyotl, el Auditorio Nacional y el Palacio de las Bellas Artes.

Ha representado a México como actor, cuenta-cuentos y cantante de música antigua en relevantes encuentros culturales. Destacan los Festivales de Manizales, Cádiz, Estambul, Montreal, UNESCO de París, La Feria del Libro de Edimburgo, la Real Academia de las Artes de Londres y en tres ocasiones dentro del marco del Festival Internacional Cervantino.

Luly Reade

directora

Egresada del *Instituto Estatal de Teatro de San Petersburgo*, Rusia. Directora de teatro, actriz y maestra. Ha dirigido obras como **La noche de los asesinos** de José Triana; **Tango** de Slawomir Mrozek; **Escorial** de Michel de Ghelderode; **Vuelo sobre el océano** de Bertold Brecht; **Las heridas del viento** de Juan

Carlos Rubio, entre otras, obteniendo alto reconocimiento por la crítica especializada en México y en el extranjero. Tradujo, adaptó y dirigió tres obras rusas: **Diario de un loco**, basada en el cuento de Gogol; **Siete** a partir de la novela *El maestro y Margarita* de Bulgakov; así como **La promesa** sobre *Mi pobre Marat* de Aleksey Arbuzov. Directora de la Licenciatura en Actuación de la *Universidad de Londres*, desde 2010.

Paula Comaduran

actriz

Con más de 20 años de experiencia como actriz en radio, cine y televisión. Ha participado en más de treinta puestas en escena con directores de talla internacional como: Tea Alagic, Cecile Zervudacki, Luly Rede, Francisco Franco, Isaac Slomiansky, Alberto Villarreal, Gabriel Retes, Gabriel Figueroa, entre otros.

Entre sus trabajos más recientes destacan: **Anamnésis**, de Jaime Chabaud, dirección de Richard Viqueira (*Festival Internacional Cervantino 2015*); **Escorial**, de Michel de Ghelderode, dirección de Luly Rede; **Sr. Perro** (adaptación de la novela Tombuktú de Paul Auster), dirección de Gabriel Figueroa y **La marquesa de Sade** de Mishima, dirección de Juan José Olavarrieta.

Fernando *Messaje*

actor

Egresado de la *Escuela Nacional de Arte Teatral* del INBA. Ha participado en más de 30 obras, dirigidas por: Mauricio García Lozano, José Solé, Mauricio Jiménez, Antonio Algarra, Mercedes de la Cruz, Fernando Villa, entre otros. Destacan: **El príncipe ynocente**, de Lope de Vega; **¿Qué con Quique V?**

sobre Enrique V de Shakespeare; **Viñetas Brechtianas**, canciones y fragmentos de las obras de Bertolt Brecht; **Salomé**, de Oscar Wilde; **El enfermo imaginario** de Molière. En televisión ha participado en proyectos como: **Por amar sin Ley**, en Argos TV y **El Mariachi**, en Teleset trabajando con directores como Salvador Garcini y Benjamín Cann. En televisión fungió como asistente de dirección de Eric Morales en **Yago** y **La candidata**.

Créditos

Texto original de Mario Iván Martínez

Inspirado en: *Cartas desde la locura: la correspondencia de los hermanos Van Gogh* Premià Editora - Pedro Tanagaro; *Living Stone, Lust for life*; Camilo Sánchez, *La viuda de los Van Gogh*; Deborah Heiligmann, *Vincent y Theo*; Documental *Vincent, pinceladas de un genio* de Peter Knapp y François Bertrand

Dirección, Luly Rede

Asistente de dirección, Yari Burgos

Productor ejecutivo, Allan Flores

Escenografía e iluminación, Xóchitl González

Realización de escenografía, Alberto Orozco

Maestro carpintero, Edgar Sánchez

Diseño gráfico y fotografía, Wen Quintanar

Foto adicional Lorena Alcaraz

Realización de vestuario masculino, Jesús Lobato

Realización de vestuario femenino, Carmita Soria,

Julio Marín y Cristina Hidalgo

Vestuaristas, María Mendieta y Teresa Montero

Peluquería, Juvenal Valtierra y Patricia González

Sombreros, Guadalupe Jiménez

Diseño de video e imágenes, Allan Flores y Víctor F. Caballero

Obra plástica de: Van Gogh, Degas, Seurat, Gauguin y Toulouse-Lautrec

Asesoría en técnicas de pintura, Eduardo Paulín

Realización marco de girasoles, Adriana Amaya

Diseño de efectos de sonido, Paco Aveleyra

Asistentes, Luis Enrique Elizalde, José Luis Corona

Difusión, Manoj de ideas

Coordinador de viaje Van Gogh, 2018, Mauricio Hanna
Asesoría legal, Lic. Alejandro Zárate
Patrocinios, Verónica Albor, Oscar Torres
Contadora, Yadira Ramírez

MÚSICA

Arreglos sobre arrullo popular holandés, Omar González

Selección musical proveniente de los compactos:

Blue / Ponce y sus contemporáneos

Cortesía de Quindecim Recordings

José Luis Rivera, director

Alberto Cruzprieto, pianista

Fragmentos de:

Danzas nocturnas Luis Jordá, 1859-1951

Prélude, fugue et variation César Franck, 1822-1890

Berceuse Ricardo Castro 1865-1907

La Cathédrale Engloutie, La Fille Cheveux du Lin

Claude Debussy, 1862-1918

Gigue De Quatre pièces pour piano (Suite bitonal)

Intermezzo (III)

Manuel M. Ponce 1882, 1948

Tragedia en forma de rábano (no es plagio)

Silvestre Revueltas 1899-1940

No 2 Impressões Seresteiras,

Heitor Villa-Lobos 1857-1959

Producción general, diseño de vestuario
y selección musical,
Mario Iván Martínez

Crítica

[...] otro iluminado, Mario Iván Martínez, actor por todos conocido, se convierte en dramaturgo y engendra esta versión, la más completa que conozco (y algo que he estudiado sobre la vida del pintor) del gran Vincent van Gogh.

Ocupándose de los años creativos del pintor, Martínez hace un recorrido profundo por su existencia destacando, claro, los pasajes más conocidos e importantes [...] La estupenda puesta en escena a cargo de Luly Rede. [...]

Raúl Díaz, **La Jornada**.

[...] La dirección es de Luly Rede, el reto fue fusionar el peso dramático del texto en concordancia con las actuaciones y darle sentido con la selección musical. El resultado es una puesta en escena donde de forma poética se abrazan la música, la pintura, la literatura... y el teatro. Su trabajo es limpio, cuida todo a detalle, se apoya en la multimedia, que proyecta imágenes de las obras del pintor que enlaza al relato.

[...] **Vincent, girasoles contra el mundo** es el resultado de un trabajo minucioso que Mario Iván Martínez realizó en este proyecto. [...] inmerso en todo lo que rodeó al pintor, realiza una tarea impresionante y sensitiva, tanto en la dramaturgia como en su actuación. Es una obra que al salir del teatro, uno sigue con fe en la humanidad.

Roberto Sosa, **carteleradeteatro.mx**

[...] ver a Mario Iván interpretando a Van Gogh no es ver a un actor dándole vida a un personaje, es ver la fusión perfecta entre un artista y su obra, entre un hombre y otro. En este espectáculo [...] está pasando algo de lo más alto a nivel internacional, algo que ningún amante del teatro se puede perder. Si usted es de las personas que viajan a Estados Unidos o a Europa para ver el mejor teatro del mundo le juro que si esto se supiera allá, la gente de EU y Europa vendría a México exclusivamente a ver a Mario Iván en Vincent. No solo estamos hablando de algunas de las estampas más representativas de la vida de este inmenso visionario. Estamos hablando de una puesta en escena capaz de sacudir el alma de cualquiera, de un acto de justicia para una persona que lo dio todo.

Álvaro Cueva, **Milenio**

"Los pescadores saben
que el mar es peligroso y
la tormenta terrible. Pero
eso no les impide hacerse
a la mar".

*Vincent
Van Gogh*

Requerimientos

VÍA TERRESTRE

TRANSPORTE TERRESTRE

Se solicita del contratante cubrir gastos de casetas y gasolina para tres autos.

VIAJAN - 7 personas STAFF

2 VESTUARIO - 1 PELUQUERÍA - 1 AUDIO - 1 VIDEO - 1 ILUMINACION /CHOFER - 1 CHOFER Y ASISTENTE PERSONAL MIM.

ELENCO - 4 personas

1 DIRECTORA - 1 ACTOR / PRODUCTOR - 1 ACTRIZ - 1 ACTOR/CHOFER
TOTAL 11 ELEMENTOS

HOTEL: 4 habitaciones dobles Y 3 sencillas

MONTAJE

Se requiere mínimo de día y medio en recinto para montaje de audio, video, iluminación y ensayo.

DIA 1

6 elementos del staff deben viajar desde CDMX para pernoctar la noche anterior y amanecer en la plaza y así dar inicio desde primera hora el montaje. Se solicita cena para 6 elementos.

DIA 2

- Desayuno para 6 elementos
- Montaje de 9 a.m. a 14.00 Hrs en foro
- 5 elementos viajan desde temprano a la plaza desde CDMX para llegar a comer y posterior ensayo con todo el elenco y staff.
- Comida de 14:00 a 15:30 para 11 elementos
- Continúa montaje y ensayo de 15:30 a 21.00 Hrs.
- Comida y cena para 11 elementos

DIA 3

- Desayuno para 11 elementos
- Ensayo de 10 a 15:00 Hrs
- Comida de 15:00 a 16:30 para 11 elementos
- Preparación en foro a partir de 17:30
- Función 20:00 Hrs.

DURACION 2 HORAS

- Prever cena para 11 elementos, posterior a la función.

DIA 4

- Desayuno para 11 elementos
- Regreso a CDMX

Requerimientos

TÉCNICOS

MUDANZA

- La escenografía viajaría por mudanza en distancias largas. La cotización de la mudanza dependerá, naturalmente, de la distancia entre la CDMX y la sede. Es importante acotar que la mudanza deberá ser cubierta por el contratante y se hará a través de algún servicio de traslado de confianza nuestra. Esta contará con servicio de facturación, por si así se requiriera.

AUDIO

- Se instalan dos micrófonos de piso (*ratones*), además de un micrófono lavalier; todo lo anterior lo proporciona la compañía.
- Se solicitan bocinas/monitores de regreso en escenario.
- P.A. de acuerdo al tamaño del recinto
- Consola con capacidad para conectar los micrófonos y una computadora para transmitir por cable auxiliar.

MULTIMEDIA

La producción viaja con tres proyectores, los cuales se habrán de instalar: dos a los costados y uno al centro.

ILUMINACIÓN PENDIENTE

TRAMOYA PENDIENTE

EN FORO

- Dos racks grandes y resistentes en cada lateral del escenario. Cuatro en total.
- Dos mesas grandes en cada lado. Cuatro en total.
- Tomacorrientes y luz ciega en desahogos.

CAMERINOS

Cuatro camerinos en total:

- Tres para actores
- Uno para producción con racks para vestuario; con espejo, luz y conexión eléctrica para planchado y secadoras.

Catering general en camerino de producción con agua, café, té, fruta y galletas.

DISEÑO Y DIFUSIÓN

Una vez confirmada la contratación, se envían boletín, fotos en alta resolución y cartel en curvas.

Cotización

PRESUPUESTO

\$ 120,000.00 más iva

Se entrega recibo y se solicita el 50% de anticipo con el fin de reservar la fecha solicitada.

CONTRATACIONES

Mario Iván Martínez

(55) 5402 4735 Of. 5606 8028

mariogueroivan@gmail.com

Allan Flores

Representante

(55) 3906 5007

allanfloresteatro@gmail.com