

La Rendija

XXXII MUESTRA NACIONAL DE TEATRO

Campeche 2011

MEDEA MÚLTIPLE

Sobre textos de Eurípides,
Anouilh, Müeller y Araujo.

Directora Raquel Araujo

La Rendija

Yucatán

Descripción, concepto de la puesta en escena

Lo que separa el teatro de la vida es un *continuum*. En algún lugar entre vivir el arte y representar nuestras vidas, las líneas comienzan a borrarse. Plan de contingencia, de inmanencia. El Teatro de la Crueldad dibuja una línea de fuga hacia paisajes interiores que desterritorializa la materia. Sus pliegues, capas de tiempo, movimiento, palabra destripada en la intensidad de su repetición.

Medea Multiple es pues para nosotros una intensidad, una serie de pliegues de realidades que se funden. La tragedia ha terminado, lo que queda es la memoria del crimen en la mesa. El deseo, una forma que devora la memoria. Los gritos son ya un ruido blanco. Los tres cuerpos en escena son presencia que significa en pliegues de contratransferencia en los espectadores. Un juego de oleadas nos une, a ellos y a nosotros.

Esta alea de la que los 'personajes' entran y salen, es un azar organizado con relación a lo múltiple del discurso, cubriendo capas de significado interno que embonan con lo que parece una trama, que siempre regresa al principio. Narrativamente es más un juego recursivo, que una progresión. Sin embargo la progresión ocurre en otro plano, en el vínculo con el afuera, con el otro, con los espectadores. Este vínculo es atado por el diseño sonoro que se realiza en directo con Manuel Estrella y depositado en el espacio que construye según sitio Oscar Urrutia Lazo.

Justificación, propósito estético

La reinención de La Rendija en Yucatán ha producido una serie de proyectos que desplazan las prácticas escénicas del teatro dramático a la performance, y de regreso. La compañía se abre a la exploración de diferentes y opuestas estéticas escénicas, de Chéjov a Artaud. El proyecto de *Medea Múltiple* es ejemplo del paso de una pieza de arte acción a pieza escénica que se desliza en la interdisciplina. La acción comprendida en el espacio reducido de una mesa y un juego de cuchillos para el *V Encuentro Internacional de Performance en Yucatán en 2006*, pasa a la instalación en movimiento constante de cuerpos, objetos y palabras, del simulacro a la presentación. Las presencias, sonidos y esencias de los personajes del mito, que transitan por intensidades más que por monólogos internos o subtextos, producen una forma escénica híbrida de *teatro conceptual performativo* (concepto de Ileana Diéguez). La forma es producida por la interacción de elementos que se mueven con un margen de alea. Tomamos algunos elementos del pensamiento deleuziano para exponer las estrategias que nos interesa explorar en este juego aleatorio performativo.

A veces creo que trato de modelar mi pensamiento y mi práctica escénica, para que se torne eficiente, pulcra, geométrica y determinada, pero es mentira. Y es que en el teatro dramático, nuestro ser es otro, una máscara, una presencia en un espacio en el que somos vistos; en la performance somos múltiples y la atención entra y sale a la realidad del momento. Soy yo presentándome, no re-presento, porque no traigo la ausencia de vuelta, soy instante presente. *Medea Múltiple* es tragedia en sordina, son cuerpos rozando una estética que distorsiona una belleza idealizada. Lejos de una esteticidad premeditada, nos interesa la turbulencia. Más que dolor es ira disfrazada de tristeza. Estiramos esas aristas de las emociones en la fisicalidad de la puesta, entonces la intervención sonora también alarga el momento, chirriante. Obtusos más que obvios, los personajes-nosotros-ellos toman el último aliento de su fuerza física para seguir viviendo.

Construcciones polisémicas, rizomáticas. Extraer al espectador de su ámbito de control, despertar lo sentidos en capas de cuerpos sin órganos, imaginar, desplegar. Devenir Artaud.

Texto del programa

Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone.

Italo Calvino

Cómo interpretar los clásicos, representarlos, sacar ese ruido de fondo y hacerlo visible, mostrar las continuidades y diferencias entre voluntades y formas, entre textos y contextos. Lo clásico no es aquello perenne que reaparece como mera alegoría, ni tampoco se limita a lo singular; lo clásico son más bien los clásicos, aquellos que trazan una genealogía que no busca la comprensión del origen, es una genealogía-flujo sin necesidad de pasado, que atraviesa de forma transversal la representación.

Medea es la de Eurípides, mujer extranjera, vengativa y al mismo tiempo heroica, castiga la injusticia y es expulsada a favor de su libertad; la de Anouilh esencialmente sensible, irracional, que construye su realidad con el tacto y el olfato más que con la mirada, Medea que busca desesperadamente la muerte; la de Müller, Medea absurda, cómica, que habita nuestro tiempo y se descubre bajo los residuos de la cultura falocéntrica contemporánea y las posturas feministas.

Medea múltiple es todas las Medeas, la vengativa, la sensible, la esquizofrénica. En su repetición es todas ellas, las representa, en su diferencia es una Medea que desplaza territorios, que se construye en la frontera de lenguajes performativos. Es la unidad de un relato heterogéneo contado por varias voces donde el cuerpo con su plasticidad se vuelve el eje para la mirada y se incorpora al escenario conformando ese espacio multidimensional que muestra a diferentes velocidades ese mismo relato.

En esta última Medea el ruido toma la forma de lo diverso, de los afectos fundamentales, de lo animal-corpóreo... para descubrírnos en Medea las intensidades de un cuerpo que se transforma constantemente desplazándose sobre el deseo.

Aldo Córdoba

Reperto:

Ligia Aguilar	Medea
Roberto Franco	Jasón Medea
Raquel Araujo	Nodrizza Medea
Manuel Estrella	Movimiento sonoro

Creativos y realizadores:

Manuel Estrella	Música Original
Carolina Canul	Asistente de Dirección
Kimberly Pou	Coordinación Técnica
Jair Zapata	Asistente Técnico
Rodolfo Barroso	Desarrollo de Públicos
Foto	Oscar Urrutia y José Jorge Carreón
Coreografía y movimiento	La Rendija y En_Línea
Diseño Gráfico	Eduardo Barrera
Escenografía e Iluminación	Oscar Urrutia Lazo
Dirección	Raquel Araujo*

*Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA

Producción del Festival de la Ciudad 2009. Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida.

III Colección de Teatro Alternativo del INBA.

Agradecimientos: Juan Meliá, Saúl Meléndez, Alethia Andrade, Alicia Martínez, Evelyn Meza, Alberto Hernández, Luis Mario Vivanco, Roger Metri, al equipo técnico del Teatro El Galeón. A los integrantes de Teatro de la Rendija.

Sinopsis

En nuestro montaje aparecen múltiples personificaciones de Medea, Jasón y de la Nodriz que se transforman continuamente en un discurso poético no lineal. El mito se desmantela en fragmentos narrativos: el encuentro, la huida, la pasión, el desamor, la culpa, la nostalgia, la novia en llamas, que pueden manifestarse en escenas simultáneas construyendo diferentes constructos significantes. La pregunta que detona la acción es ¿Dónde están los niños?

La Rendija nace en 1988 en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus miembros fundadores son Raquel Araujo, Mauricio Rodríguez, Omar Valdés, Alejandra Montalvo, Edgar Alexen, Rocío Carrillo, Benjamín Gabarre, Raúl Zúñiga, Mónica Lenz, Amada Martínez y Juan San Juan. Más tarde La Rendija tendría su sede en el Teatro Sto. Domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y recibiría los diversos proyectos de jóvenes teatristas entre los que destacan Luís Mario Moncada, Cristina Michaus, Claudio Valdez Kuri y Jaime Chabaud. Desde sus inicios La Rendija dedicó su trabajo al desarrollo de algunas propuestas de la teoría teatral del Dr. Gabriel Weisz. Estas ideas marcaron al grupo en sus inicios y conducirían el trabajo escénico de sus participantes hacia una línea de teatro autobiográfico. Desde 1993, Raquel Araujo, Mauricio Rodríguez y Omar Valdés colaboran en varios proyectos como lo es la serie de “Condesa Sangrienta”, redefiniendo la estética del grupo al transitar las cinco “Condesas” por el paulatino dismantelamiento dramático de la obra hasta ser convertida en arte acción. Se construye también una agrupación flexible que incorpora miembros que a su vez también escriben y dirigen como ha sido el caso de Sisu Gonzáles, Alejandra Díaz de Cossío y Concepción Reséndiz.

Desde 1993, **Raquel Araujo** se consolida como directora del grupo y en mancuerna con el cineasta y escultor **Oscar Urrutia** a cargo del diseño de espacio, iluminación y video, **La Rendija se presenta ya en la ciudad de México y el interior del país, como en Estados Unidos, Argentina, Indonesia, Brasil, Colombia, Uruguay, España y Japón.**

Actualmente Teatro de la Rendija tiene su base en Yucatán y se encuentra a cargo de Oscar Urrutia y Raquel Araujo. Teatro de la Rendija es miembro de Escena Sur A.C. y formó parte del proyecto Escena 40° en Mérida, Yucatán.

El grupo ha sido merecedor de varios apoyos del FONCA, el Fideicomiso México-USA, Arts International, UNAM, Ayuntamiento de Mérida, Iberescena e INBA.

El 16 de enero de 2009 Teatro de la Rendija abrió las puertas de su nueva sede en la calle 35 con 60 en el centro de Mérida con el estreno de “Medea Múltiple” como parte del Festival de la Ciudad 2009. El grupo organizó en 2010, el **1er Festival de Teatro de la Rendija** gracias al apoyo de Iberescena.

Merecedor de el apoyo de **México en Escena del FONCA** en 2011 y de apoyo de **Iberescena para la realización del 2º Festival de la Rendija** en septiembre de 2011.

Ligia Aguilar

En su trayectoria como bailarina ha pertenecido a: Ballet Teatro Peón Contreras Mérida, Yucatán. (1984) Director Víctor Salas. Ballet de la Ciudad de Mérida, Yucatán. (1986) Director Víctor Salas. Grupo Móviles, México, D.F. (1987-89) Director Bodil Genkel. Grupo Génesis, México, D.F. (1987-91) Directora Sonia Castañeda. Ballet de la Ciudad de México, D.F. (1991-98) Director Isabel Avalos. Cía. Provincial de Ballet Mérida, Yuc. (1998-2000) Director Víctor Salas. En el año 2000 Funda y dirige la Cía.

En Línea. Entre sus reconocimientos destacan: Premio Municipal de la Juventud 1987. Beca de ejecutante en el programa de estímulos a la creación artística del F.E.C.A.Y 1999. Beca de "Educación por el arte" del programa de educación Artística con el proyecto "Ludidanza" emisión 2002 Beca de apoyo a grupos artísticos dentro del programa

de estímulos a la creación artística del F.E.C.A.Y. 2002. Medalla de oro como ejecutante en la categoría de Profesionales en la modalidad de Danza Contemporánea con la coreografía "ARRECIFE" C.I.A.D 2005. Medalla de oro como ejecutante en la categoría de Profesionales en la modalidad de Danza Contemporánea con la coreografía "A CADA PASO" C.I.A.D 2006.

Roberto Franco

En el 2003 egresó de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana; en la Facultad sus maestros fueron: Selene Ariza, Roberto Benítez, Laura Moss, Elka Fediuk, Martín Zapata, Gabriela Núñez y Claudia Gidi. Ha entrenado en con el Maestro Abraham Oceransky, quién lo dirigió en: *El Libro*, *El Jardín* y *Tatoo*. *El Tocador del Divino Marqués* se estrenó el 4 de abril de 2004 en el Teatro Estudio T.

Foto José Jorge Carreón

A partir del 2007 se integra a Teatro de la Rendija y bajo la dirección de Raquel Araujo estrena "La importancia de llamarse Ernesto" de Oscar Wilde con la adaptación de José Ramón Enríquez, para el XIII Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar, para el Festival de la Ciudad, EITAI, Festival Internacional de Teatro de Campeche, Festival Carmen 2008, XXIX Muestra Nacional de Teatro, entre otros; y "Medea Múltiple" espectáculo performance basado en textos de Eurípides, Anouilh y Müeller estrenada en el Festival de la Ciudad 2009 y actualmente en temporada. Administrador de la Casa Teatro de la Rendija, ha participado también en la organización del 1er Festival de Teatro de la Rendija con el apoyo de Iberescena. Actualmente becario del PECDA en el rubro de Jóvenes Creadores por "La mujer del abanico".

Raquel Araujo

actriz y directora

Ticul, Yucatán, 1964. Entre las obras de su autoría y dirección destacan "Estrategias fatales", "Condesa Sangrienta", "Los errores del subjuntivo", "La importancia de llamarse Ernesto" de Oscar Wilde adaptada por José Ramón Enríquez, "Medea Múltiple" sobre textos de Eurípides, Anouilh y Müeller, entre otras.

Su obra se caracteriza por desplazamientos del teatro dramático al performance art. Su obra ha sido presentada en México, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, España y Japón.

Araujo, ha recibido el reconocimiento a su trayectoria artística con las becas del FONCA: Grupos Artísticos 1991, Fomento a Proyectos y Coinversiones 1993 y 1994, Jóvenes Creadores 1996-97, InRoads de Arts International 2000, Ejecutantes 2000-2001, Fideicomiso Mex-USA en colaboración con JUMP Start 2003. México en Escena 2004, Coproducciones 2007, Iberescena 2007 en colaboración con Teatro Itinerante del Sol, 2010 para la realización del 1er Festival de Teatro la Rendija y 2011 para 2º Festival de la Rendija.

De 1997 a 2001 fungió como Coordinadora de Información y Difusión para el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. En el 2001 es invitada por el Instituto de Cultura de Yucatán para la creación de la Dirección de Artes Escénicas creando también el Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán. Fundó y dirigió el espacio Escena 40º en Yucatán. Directora fundadora del Departamento de Artes Escénicas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán de 2004 a 2007.

Forma parte del Consejo Artístico de la Compañía Nacional de Teatro desde 2009. Dirección Artística de las XXX y XXXI Muestra Nacional de Teatro Sinaloa 2009 y Jalisco 2010. Directora artística de Casa Teatro de la Rendija inaugurado en enero de 2009.

Ingresa al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2010. Obtiene el apoyo de México en escena del FONCA para el proyecto "Una rendija para las artes escénicas en el sureste mexicano" en 2011.

Oscar Urrutia Lazo

Producción General
y diseño de espacio escénico

Director, guionista y cinefotógrafo, nace en la ciudad de México en 1964. Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), también realizó estudios en Artes Visuales y su obra creativa abarca escultura, arquitectura, escenografía y fotografía.

RITO TERMINAL (1999) es su primera película como director de largometrajes. Además es autor de los cortometrajes CODA (2009), REFLEJOS (2008), LECCIÓN (2007) y CUERVO (1989); el medimetraje REPORTAJE GRÁFICO (1992); y los documentales EN BUSCA DEL HOMBRE SAGRADO (2005), TIMING (2004), LA MESTIZA DEL BUEN VER (2004), II ENCUENTRO DE PERFORMANCE (2004), EL PROTECTOR DE LA LUZ (2003), CALLEJEROS (1994), DANZA DE LA CULEBRA (1994), HISTORIA DEL COMERCIO (1993); así como los videos experimentales COMPUTER FILE (1994), ESTRATEGIAS FATALES (1991) y CIRCULO, CIRCULACION CIRCULAR (1990).

Su ópera prima RITO TERMINAL (1999) ganó el Premio de la Crítica Nacional a la Mejor Película de Largometraje en la XV Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara, un Premio Ariel y catorce nominaciones otorgadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Ópera Prima. Sus trabajos cinematográficos han participado en una treintena de festivales y muestras nacionales e internacionales.

Ha sido invitado a colaborar como escenógrafo en diversos proyectos escénicos en México, Colombia y Estados Unidos. Como productor y escenógrafo de Teatro de la Rendija ha desarrollado los diseños de escenario del grupo desde 1991.

Manuel Estrella

Intervención Sonora

Nació el 8 de abril de 1983, en Mérida Yucatán, México. En su infancia empieza a estudiar piano de manera informal, a los 17 años entra al centro de música: “Jacinto Cuevas” a estudiar 3 semestres la especialidad de piano, en el 2003 forma el proyecto de música electrónica popular: “El maleficio de la mariposa” con el que ha tenido participaciones en diversos eventos y festivales en la ciudad de Mérida

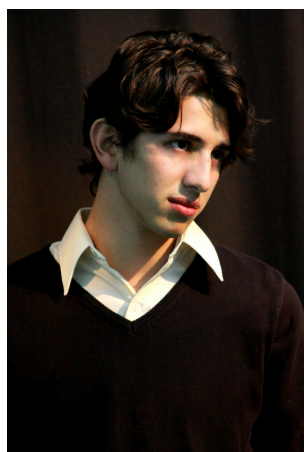
En el 2005 entra a la Licenciatura en Artes Musicales para estudiar composición, desde eso se interesa por la música electroacústica y las nuevas tecnologías. Alumno de Javier Álvarez, Sebastian Castagna, entre otros; también se interesa por los trabajos multidisciplinares e inicia los estudios de danza contemporánea, expresión corporal y contact improv. Recientemente participó en una residencia en Uruguay con Máquina de Turing con la coreógrafa Tamara Cubas para la creación de una serie coreográfica que ya ha alcanzado reconocimiento internacional. Se integra a Teatro de la Rendija desde 2005, realizando la escenofonía, música original e intervención sonora para varios de las obras

Caro Canul

Asistente de Dirección y gerente de producción

Es egresada de la Licenciatura en Teatro de la ESAY. Ha sido integrante del grupo de Teatro Callejero “Ich Ka’an” (ojos del cielo) en 2006 y 2007. “Nadie Sabe Nada” (Thriller en dos actos y catorce escenas) de Vicente Leñero, dirigida por Sebastián Liera. Manipuladora de títeres en el grupo Titeradas, de Wilbert Herrera en 2009. Participó en el 4º Festival de Vida y Muerte del estado de Quintana Roo, con el grupo de teatro de Bellas Artes Izamal, en el Parque Ecológico de X’caret en 2009. Asistente de producción en el 1er Festival de Teatro de la Rendija, en 2010. Participación como jefa de foro en el “Día Mundial del Teatro” 2010, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Como integrante de La Rendija participó en el 17 Nippon International Performance Art Festival con varias piezas de arte acción en las ciudades de Tokio, Nagano y Osaka, en 2010. Actual se encarga de la Gerencia de producción del grupo y es asistente de dirección de Raquel Araujo.

Rodolfo Barroso

Coordinación de producción y desarrollo de públicos

Estudiante de sexto cuatrimestre de Mercadotecnia en la UNID. Ha participado como actor en varias puestas en escena con directores como Salvador Lemis, Paco Marín y Raquel Araujo. Colaboró como Administrador y promotor de la Revista Mérida Viva. Participó como encargado de operaciones del 1er Festival de Teatro de la Rendija. Se integra a La Rendija desarrollando un proyecto de creación de públicos. Asistente de Dirección de “Trágico a la Fuerza” en la gira Teatro a una sola voz. Actualmente se hace cargo también de la Coordinación de producción de La Rendija.

Kimberly Pou

Coordinación técnica

Egresada de la Casa de Teatro. Ha participado como actriz en diversas obras de teatro como: *Memoria* de Enrique Singer, *El Sueño de la vida es sueño* de David Hevia, *Musas Huérfanas* con José Caballero, *Las Criadas* con Morris Savariego, *Fotografía en la Playa* con Paco Marín, entre otras. Actúa en el cortometraje *Réplica* bajo la dirección de José Carlos Cortázar, como parte de la beca FONCA Jóvenes Creadores 2006-07. Así mismo laborado como asistente de producción en obras de teatro (*El Tesoro Perdido* de J. Ibarguengoitia, *La Pasión según Don Juan*) junto al maestro José Caballero. Ha trabajado en el teatro V. H. Rascón Banda de la Casa de Teatro y en el Teatro Rocinante y Rucio del CEDRAM como parte del equipo técnico. Actualmente se integra

Jair Zapata

Asistente técnico

Nació en Mérida, Yucatán, el 5 de Marzo de 1987. Ha participado en diversos cursos y talleres impartidos por distintos creadores entre los que se encuentran: Raquel Diana, Saviana Stanescu, Conchi León, Carmen Mastache, Emilce Gonzáles, David Olguín, Mario Espinoza, Silvia Pelaéz, Luz Emilia Aguilar Zinser, Mónica Lavin, Raquel Araujo, Mauricio Jiménez, Eduardo Contreras Soto, José Ramón Enríquez y Ernesto Fundora; entre otros. Ha trabajado en distintos proyectos, entre ellos: *Reflejos (Happening Ofensivo)*, Dirección y dramaturgia propia; *Horacio o la Implosión*, como actor (obra presentada en la 31 Muestra Nacional de Teatro, 2010) bajo la dirección de Ulises Vargas. *Una taza de café por favor... y el teatro existe*, en donde se dramatizaron *Punto y Orden*, dramaturgias propias. Entre otros. En 2009, fue seleccionado por parte de la Fundación para las Letras Mexicanas para participar en el I Curso Nacional de Creación Literaria para Jóvenes, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Actualmente, cursa el sexto semestre de la Licenciatura en Teatro, de la ESAY; como experiencia académica colabora como actor y diseñador en la obra *Ansia* de Sarah Kane, con el grupo Metus Teatro. Trabaja en la compañía de teatro La Rendija, actualmente como director adjunto de *Zac* de Ale Díaz de Cossío.

El guión de acciones de Medea Múltiple está basado en textos de Eurípides, Anouilh, Müeller y Araujo. No se trata de un texto fijo.

Atentamente

Raquel Araujo Madera

www.rendija.net

Oficina Rendija 999 2 87 04 51